

111. Instrumento Principal III (Piano) - ver programa 2017 - Cronograma y Bibliografía 2018 _____	5
112. Conjunto de Cámara III - ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	6
113. Análisis Musical III - Programa 2018 _____	7
114. Historia de la Música y Apreciación Musical II- Ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	21
115. Repertorio Pianístico I - Programa 2018 _____	25
116. Taller Experimental de Música I - Programa 2018 _____	33
118. Instrumento Principal IV (Piano) - Programa 2018 _____	39
119. Conjunto de Cámara IV - ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	45
120. Análisis Musical IV - Programa 2018 _____	46
121. Repertorio Pianístico II - Programa 2018 _____	68
122. Taller Experimental de Música II - Programa 2018 _____	78
123. Historia de la Música y Apreciación Musical III - Programa 2018 _____	84
124. Instrumento Principal V (piano) - ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	106
125. Conjunto de Cámara V - ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	108
126. Folklore Musical Argentino - ver programa 2017 - - Cronograma 2018 _____	109
127. Taller Experimental de Música III - Programa 2018 _____	115
133. Metodología y Práctica de la Enseñanza - Ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	127
146. Composición I - Programa 2018 _____	131
147. Armonía III - ver programa 2017 - Cronograma y Bibliografía a _____	147
148. Contrapunto III - Programa 2018 _____	151

149. Morfología II - Programa 2018 _____	159
150. Instrumentación y Orquestación I - Programa 2018 _____	181
151. Instrumento Complementario III (Guitarra) - Programa 2018 _	191
151. Instrumento Complementario III (Piano) - Programa 2018 ____	197
152. Composición II - Programa 2018 _____	205
154. Instrumentación y Orquestación II - Programa 2018 _____	225
155. Instrumento Complementario IV (Guitarra) - Programa 2018 _	236
155. Instrumento Complementario IV (Piano) - Programa 2018 ____	240
156. Composición III - Programa 2018 _____	248
158. Instrumentación y Orquestación III - Programa 2018 _____	270
159. Técnicas y Materiales Electroacústicos - ver programa 2017	
- Cronograma y bibliografía 2018 _____	279
160. Práctica de Dirección Orquestal - Programa 2018 _____	284
165. Canto Coral I - ver programa2017 - Bibliografía 2018 _____	290
166. Práctica Instrumental I - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	292
167. Didáctica de la Música - Programa 2018 _____	294
168. Canto Coral II - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	305
169. Práctica Instrumental II - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	308
171. Seminario de Medios Audiovisuales - Programa 2018 _____	309
172. Planeamiento y Práctica Docente - ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	313
173. Canto Coral III - ver programa 2017 - Cronograma y bibliogr- afia 2018 _____	317
174. Práctica Instrumental III - Programa 2018 _____	320
177. Instrumento Principal III (Viola) - Programa 2018 _____	326
178. Instrumento Principal IV (Viola) - Programa 2018 _____	334
179. Instrumento Principal V (Viola) - Programa 2018 _____	342

182. Instrumento Principal III - Violín - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	350
183. Instrumento Principal IV - Violín Ver programa 2017 - Bibliografías y cronograma 2018 _____	354
184. Instrumento Principal V - Violín - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	358
192. Instrumento Principal III (Violoncello) - Programa 2018 _____	362
193. Instrumento Principal IV (Violoncello) - Programa 2018 _____	371
194. Instrumento Principal V (Violoncello) - Programa 2018 _____	381
219. Didáctica General - Programa 2018 _____	390
1000. Introducción a los Estudios Musicales Universitarios - Programa 2019 _____	400
1001. Audioperceptiva I - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	407
1002. Introducción a la Infomrática Musical Aplicada - Programa 2018 _____	411
1004. Armonía I - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	427
1006. Instrumento Aplicado I (Guitarra) - Programa 2018 _____	431
1006. Instrumento Aplicado I (Piano) - Programa 2018 _____	437
1007. Técnica Vocal Básica y Cuidados de la Voz I - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	445
1008. Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical_ Medioevo y Renacimiento - Programa 2018 _____	450
1009. Audioperceptiva II - Programa 2018 _____	458
1010. Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical_ Barroco - Programa 2018 _____	474
1012. Contrapunto - Programa 2018 _____	477
1013. Armonía II - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	483

1014. Técnica Vocal Básica y Cuidados de la Voz II - Bibliografía y cronograma 2018 _____	487
1015. Instrumento Aplicado II (Guitarra) - Programa 2018 _____	493
1015. Instrumento Aplicado II (Piano) - Programa 2018 _____	497
1016. Práctica y Dirección Coral I - Ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	503
1017. Seminario Historia de la Música y Apreciación Musical_ Clasicismo - ver programa 2017 - Bibliografía y cronograma 2018 _____	506
1018. Seminario de Fonética de Idiomas_ Alemán - Programa 2018 _____	508
1019. Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical_ - Romanticismo - Programa 2018 _____	514
1021. Armonía y Contrapunto del Siglo XX - Programa 2018 _____	534
1022. Instrumento Aplicado III (Piano) - Programa 2018 _____	542
1023. Práctica y Dirección Coral II - Programa 2018 _____	550
1024. Taller de Práctica Vocal e Instrumental I - Programa 2018 _____	558
1025. Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical_ Siglo XX - Programa 2018 _____	566
1027. Seminario de Folklore Musical Argentino - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	582
1028. Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical_ - Argentina y Latinoamericana - ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	585
1029. Taller de Arreglos de Música Vocal e Instrumental - Programa 2018 _____	589
1030. Instrumento Aplicado IV (Piano) - Programa 2018 _____	599
1031. Interpretación y Repertorio Coral I - Programa 2018 _____	607
1032. Taller de Práctica de Conjunto Vocal e Instrumental II - Programa 2018 _____	615
1033. Dirección Orquestal I - Programa 2018 _____	623

1034. Seminario de Interpretación de la Música Vocal Antigua_	
Edad Media y Renacimiento - Programa 2018 _____	629
1035. Seminario de Organización y Gestión - Programa 2018 _____	639
1036. Seminario de Interpretación Coral de la Música Antigua_	
Barroco - Programa 2018 _____	648
1037. Taller de Investigación en Artes - Programa 2018 _____	658
1038. Filosofía y Estética de la Música - Programa 2018 _____	666
1039. Interpretación y Repertorio Coral II - Programa 2018 _____	685
1040. Dirección Orquestal II - Programa 2018 _____	693
1043. Introducción Cultural a la Historia de la Música - Programa	
2018 _____	698
1044. Morfología I - Programa 2018 _____	706
1047. Morfología II - Programa 2018 _____	720
1062. Pedagogía - Programa 2018 _____	732
1063. Práctica Instrumental I - Programa 2018 _____	744
1066. Práctica Instrumental II - Programa 2018 _____	752
1068 y 219. Didáctica General - programa 2018 _____	759
1079. Instrumento Principal I - piano- Programa 2018 _____	769
1080. Elementos de Armonía - Programa 2018 _____	771
1083. Instrumento Principal II - piano - ver programa 2017 -	
Cronograma y bibliografía _____	776
1084. Análisis Musical I - Programa 2018 _____	778
1085. Conjunto de Cámara I - Programa 2018 _____	800
1201. Instrumento Principal I - Violín - Programa 2018 _____	804
1202. Instrumento Principal I - Viola - Programa 2018 _____	810
1203. Instrumento Principal I - Violoncello - Programa 2018 _____	818
1204. Instrumento Principal II - Violín - Programa 2018 _____	826
1205. Instrumento Principal II - Viola - Programa 2018 _____	834
1206. Instrumento Principal II - Violoncello - Programa 2018 _____	842

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Asignatura: Instrumento Principal Piano III

Prof adjunto: Tatiana Shundovskaya

Bibliografía

OLIVER BELLAMY Martha Argerich

DANIEL BARENBOIM Mi vida en la música

G.NEUHAUZ El Arte del piano, Real Musical, Madrid, 2001

HAROLD C. SCHNBERG Los grandes pianistas Javier Vergara Editor - 1990

D.MUR El cantante y acompañante, Ráduga, Moskú, 1987

ALFRED CORTÓT Curso de interpretación

I.GOFMAN. Las preguntas y las respuestas sobre técnica pianística

HAROLD SCHONBERG Los grandes pianistas. J. Vergara Editor

ALFREDO CASELLA El piano. Ed. Ricordi

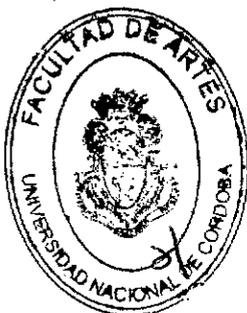
RENÉ LEIBOWITZ La evolución de la música de Bach a Schoenberg Ed. Nueva Visión

ARNOLD SCHOENBERG El estilo y la idea. Ed. Ser y Tiempo

Cronograma tentativo

1r parcial 9 de mayo

2 parcial 31 de agosto

**APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18**

HCD

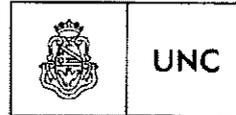
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1986 / PLAN 2013/ PLAN 2017

Asignatura: Conjunto de Cámara III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Shundrovskaya Tatiana**

Prof. DMYTRO POKRAS (VIOLIN) carga anexa

Prof. ALBERTO LEPAGE (VIOLA) carga anexa

Prof. EUGENIA MENTA(VIOLONCHELLO) carga anexa

- Ayudantes Alumnos Daniela Ojeda

Luis Varela

1- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

OLIVER BELLAMY Martha Argerich

DANIEL BARENBOIM Mi vida en la música

G.NEUHAUZ El Arte del piano, Real Musical, Madrid, 2001

HAROLD C. SCHNBERG Los grandes pianistas Javier Vergara Editor - 1990

D.MUR El cantante y acompañante, Ráduga, Moskú,1987

ALFRED CORTÓT Curso de interpretación

ROSEN CHARLES. El estilo clasico Haydn, Mozart, Beethoven, Alianza Musica.1986

Apuntes sobre "Musica de Camara" elaborados por el LIC. ARNALDO GHIONE.

(solicitar en biblioteca Facultad deArtes)

Trios y cuartetos de Schubert, Schuman, Dvorak y Ravel

Sonatas de Violin y piano de Grieg, Schumann, Mendelssohn

Sonatinas de Dvorak, Schubert

Sonatas Viola y piano de Brahms Op 120

Sonata Cello y Piano de Grieg

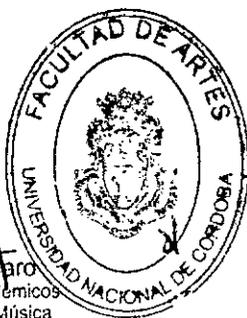
Sonata Clarinete y Piano; Corno y piano de Carlos Guastavino

Obras a 4 manos de Schubert, Schumann, Poulenc, Ravel, Bizet, Debussy, Faury

Cronograma tentativo de evaluaciones

14 de mayo

29 de octubre

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico de Música

Carrera/s: Lic. y Prof. en Perfeccionamiento Instrumental. PLAN 1986

Asignatura: ANALISIS MUSICAL III

Equipo Docente:

- Prof. Titular: Ana Gabriela Yaya Aguilar

Distribución Horaria

Turno mañana: Martes de 13.00 a 16 hs.

Aula 4 - Pabellón México.

Atención a alumnos: Horario a convenir

Turno único (tarde)

Contacto: gabiyaya@artes.unc.edu.ar

Universidad Nacional de Córdoba

1 - Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Análisis Musical III y Análisis Musical IV son espacios curriculares que corresponden al tercer y cuarto año de las carreras de Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violoncello) respectivamente. En este momento del trayecto curricular, los alumnos han desarrollado destrezas básicas para poder profundizar en el análisis musical desde una nueva perspectiva. Ya han adquirido las herramientas para el análisis de elementos, materiales musicales, armonía en pequeña escala y es el momento de aplicar estos conocimientos a obras musicales de envergadura más amplia. Además han adquirido una noción del panorama histórico general de la música y, sobretodo, cuentan con la experiencia de haber interpretado un repertorio variado, fruto del trabajo en los espacios curriculares específicos, Instrumento Principal y Conjunto de Cámara.

Esta propuesta de programa se basa en los contenidos mínimos del plan de estudios vigente para la carrera. Allí se propone abordar, el estudio de Sonata, Concierto y Fuga. Respecto del abordaje de "Sonata", proponemos un enfoque doble: por un lado, adscribimos al estudio tradicional de las formas, y por el otro, lo desbordamos. Respecto de lo primero proponemos un recorrido que retome las categorías de análisis sintáctico estudiadas en Análisis Musical II -análisis de temas a partir de la "Formenlehre" de raigambre schoenbergiana- y ampliarlas hacia el análisis de movimientos completos, constitutivos del ciclo sonata.

Respecto de la apuesta a un modo singular del pensamiento formal, proponemos hacer énfasis en las particularidades técnicas de la producción clásico-romántica para pensar categorías más amplias y abstractas. Se trata de los conceptos de "disposición abierta de la forma" y "disposición cerrada de la forma" de acuerdo a la propuesta de Theodor Adorno. Esto nos permite un pensamiento que trasciende las fronteras de las "formas de sonata". También incluimos en este programa otras categorías formales importantes para pensar lógicas compositivas. Se trata de la "prosa musical" y las "formas estróficas".

En relación al área de Armonía y Contrapunto, tomamos como punto de partida los contenidos adquiridos en Análisis Musical I y II: nos referimos a los recursos armónicos con énfasis en lo cromático; del contrapunto, los principios imitativos básicos. Sobre estos contenidos avanzaremos de modo que proyectamos los conceptos armónicos hacia la forma total, dejando de lado el "acorde aislado" (o la conducción entre acordes) para dar preponderancia al nivel discursivo a gran escala.

Respecto de los contenidos ligados al contrapunto, nos apartamos de los contenidos mínimos e

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

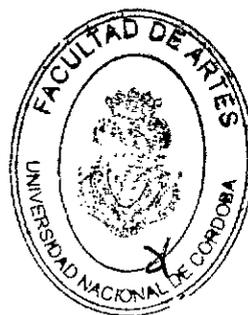
incluimos fuga en un espectro más amplio de músicas que usan recursos imitativos como generador de formas.

La formación de intérpretes profesionales así como de docentes de interpretación musical requiere de un conocimiento y manejo profundo del repertorio referencial. El análisis musical es una herramienta que facilita dicho conocimiento y contribuye a la formulación de distintos enfoques y perspectivas para la interpretación. Siguiendo a Charles Rosen en "Las sonatas para piano de Beethoven" (2002), no intentamos dar una fórmula cerrada, o establecer el cómo se debe interpretar determinada música, sino desarrollar una competencia que permita tomar distintas decisiones interpretativas a través de la reflexión compartida y comprometida.

Proponemos un trabajo de forma articulada entre el análisis y la interpretación musical, partiendo de la praxis: interpretación, análisis y audición crítica para llegar así a la teoría y más importante aún, adquirir conocimientos sobre los distintos estilos, formas y procedimientos que permitan una conciencia y un compromiso sobre las propias interpretaciones del repertorio estudiado. En otras palabras, nos proponemos partir de práctica y retornar a la práctica, pasando por la observación, indagación, investigación y reflexión de las distintas propuestas sonoras para contribuir a que el músico elabore una versión personal de las obras, sin perder rigor ni responsabilidad.

Esta forma de trabajo demanda de un vocabulario técnico y teórico específico que facilite, en primera instancia, la identificación, descripción, localización y comprensión de los fenómenos que suceden en una obra musical, para luego, a través de un lenguaje básico común, comunicar, discutir y reflexionar colectivamente sobre música en el ámbito académico. Nos ocupamos de este modo de los elementos constitutivos de la forma musical: el material, los procedimientos, las operaciones, la sintaxis, de los principios generadores de forma, de la construcción de discurso y de los técnicos específicos como el contrapunto, armonía, textura y planos entre otros.

Proponemos el trabajo con un repertorio variado dentro de lo establecido por el plan de estudios vigente, que parta del repertorio trabajado en los espacios curriculares principales como Instrumento Principal y Conjunto de Cámara, pasando por el estudio de obras canónicas y referenciales, así como por otras menos estudiadas, incluyendo obras de compositores argentinos y del resto de Latinoamérica. Nos interesa que los estudiantes puedan apropiarse de las distintas obras y las incorporen a su propio repertorio de manera singular.

Universidad
Nacional
de Córdoba

OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir herramientas para un análisis musical del repertorio propuesto en los contenidos mínimos del plan de estudios.
- Reflexionar sobre los aportes del análisis musical a la interpretación musical.
- Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción de elementos y procedimientos formales y técnicos a través del análisis musical.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo e integral.
- Estimular la investigación de problemáticas interpretativas.
- Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos estudiados a la producción personal.
- Utilizar el vocabulario técnico y específico de forma correcta y flexible.
- Desarrollar de la capacidad de audición analítica y comprensión.
- Vincular los aportes del análisis a la práctica performativa propia y ajena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar, conocer y comprender el planteo de las "formas abiertas" y "formas cerradas" en música.
- Analizar, conocer y comprender distintas propuestas musicales construidas a partir de principios imitativos.
- Analizar y comprender procesos armónicos a gran escala.
- Distinguir los elementos constitutivos de la forma en una obra.

música

facultad
de artes

3 - CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 1: Formas Abiertas - Formas cerradas.

Forma abierta, transicional y cerrada. Momento vinculante. Disposición abierta de la forma.

Unidad 2: Sonata

Antecedentes. Ciclo de Sonata. Función Social. Géneros. Relación con la ópera. Principio. Forma de Sonata de primer movimiento. Exposición. Desarrollo. Recapitulación. Principio de Oposición. Disonancia estructural. Drama.

Unidad 3: Otros movimientos del ciclo sonata y concierto

Pequeña Forma Binaria. Pequeña Formas ternaria Forma ternaria Compuesta. Forma de los movimientos lentos. Rondó. Rondo-sonata. Tema con variaciones

Concierto: Antecedentes. Forma y procedimiento en el concierto solista.

Unidad 4: Forma estrófica, Prosa musical. Variación en desarrollo

Música del periodo Romántico: sinfonías, lied, música de cámara.

Unidad 5: Música con procedimientos imitativos.

Contrapunto. Conceptos generales. Procedimientos contrapuntísticos imitativos. Recursos del contrapunto. Conducción de voces. Episodios, Divertimentos. Técnica contrapuntística. Fuga y otros géneros y prácticas contrapuntísticas imitativas: secciones, procedimientos, forma. Terminología.

Unidad 6: Armonía

Armonía como estructura. Armonía y discurso. Armonía y forma a gran escala.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4 - BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1: Formas Abiertas - Formas cerradas.

ADORNO, Th. (2008): Capítulo "Sobre algunos trabajos de Arnold Schoenberg" en *"Escritos Musicales IV - Moments Musicaux - Impromptus"*. Akal. Madrid España.

MONJEAU, F. (2004): "Capítulo II nº VI" en *La invención musical. Ideas de historia, forma y representación*. Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós. (pág 109)

Unidad 2: Sonata

CAPLIN, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de cátedra).

KUHN, C. (1994): "Cap: El acontecimiento de la Reexposición" en *Tratada de la forma musical*. Barcelona, Labor.

ROSEN, Ch. (1980) "Introducción" en *Formas de Sanata*. Madrid. Mundimúsica Ediciones.

_____. (2006): "Introducción" en *El estilo Clásico*. Alianza Música. Madrid.

_____. (1980) "Las formas de sonata", "Evolución de las formas de sonata", "El motivo y la función", "La exposición", "El desarrollo", "La recapitulación" en *Farmas de Sanata*. Madrid. Mundimúsica Ediciones.

_____. (2012) : "Cap. Structural Dissonance and the Classical Sonata" en *Freedam and the Arts: Essays an Music and Literoture*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England. (trad. de cátedra)

Unidad 3: Otros movimientos del ciclo sonata y concierto

ROSEN CH (1980) "Formas de movimiento lento", "Formas ternaria y binaria", "Las formas de sonata", en *Farmas de Sonata*. Madrid. Mundimúsica Ediciones.

SCHOENBERG, A. (2000): Cap. "El minuetto", "El scherzo" "Las formas Rondo" y "Tema y variaciones" y "La Forma Sonata" en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ZAMACOIS, J. (1985) "La variación" en *Curso de formas musicales*. Barcelona. Labor. p. 136-150.

Unidad 4: Prosa Musical. Forma estrófica - Variación en desarrollo

DAHLHAUS, C. (2014): "Tradiciones del Lied", "La idea del Lied Popular" y "Brahms y la tradición de la música de cámara" en *La música del siglo XIX*. Akal. Madrid. España

FLORES, M. (2009): Unidad IV: Bajo El Signo Atonal (4) Expresionismo. *El blog de Marta Flores*. "Historias" de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Visto en <http://historiadela musica.over-blog.com/article-33971659.html> el 15 de febrero de 2017.

KUHN, C. (1994): "La forma Lied" en *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor.

SCHOENBERG, A. (1963) "Capítulo IV: Brahms, el progresivo" en *El estilo y la idea*. Taurus Madrid.

Unidad 5: Música con procedimientos imitativos.

BLANQUER, A (2001).: Técnica del Contrapunto. Madrid. Real Musical

FORNER, Johannes y WILBRANDT Jurgen (1992): Contrapunto Creativo. Barcelona, Labor.

KUHN, C. (1994): Tratado de la forma musical. Barcelona, Labor.

Unidad 6: Armonía

CAPLIN, W. (1998): *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart and Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press.

HERRERA, E (1996): *Teoría Musical y Armonía Moderna*. Antoni Bosch. Barcelona . (vol 1 y 2)

PISTON, W. (1991). *Armonía*, Barcelona, Labor. 1.

SCHOENBERG A. (1979): *Tratado de Armonía*. Madrid. Real Musical.

5 - BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad 1: Formas Abiertas - Formas cerradas.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ADORNO, Th (2004). *Tearía Estética*. Capítulo: Explosión, los contenidos colectivos de la imagen.

Ediciones Akal. Madrid España.

KULTERMANN U. (1996): *Historia de la Historia del arte. El camino de una ciencia. Arte y Estética*. Akal Ediciones

URIBE MARTÍNEZ I. (2011): *La representación del instante: Lessing y el método pictográfico de Ernst Gombrich*. *Arte, Individuo y Sociedad* 2012, 24 (1), 91-101. ISSN: 1131-5598
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2012.v24.n1.38045

Unidad 2: Sonata

HEPOKOSKI J., DARCY W, (2006): Cap. "TWO: Sonata Form as a Whole: Foundational Consideration"s en *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

KUHN, C. (2003): Cap. "Clasicismo" en *Historia de la composición musical*. España. Colección Idea Books.

ROSEN Ch. (2006): *El Estilo Clásico*. Alianza Música. Madrid.

SCHOENBERG, A. (2000) *Fundamentos de la Composición Musical*. Real Musical. Madrid.

URIBE MARTÍNEZ I. (2011): *La representación del instante: Lessing y el método pictográfico de Ernst Gombrich*. *Arte, Individuo y Sociedad* 2012, 24 (1), 91-101. ISSN: 1131-5598
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2012.v24.n1.38045

WAISMAN L. J. (1982). *La sonata clásica: ¿forma a sintaxis?* Inéd.

Unidad 3: Otros movimientos del ciclo sonata

HEPOKOSKI J., DARCY W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. . New York - Oxford. Oxford University Press.

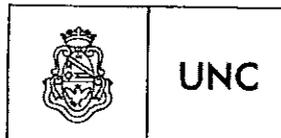
KUHN, C. (2003): *Historia de la composición musical*. España. Colección Idea música.

ROSEN Ch. (2006): *El estilo Clásico*. Alianza Música. Madrid.

SCHOENBERG, A. (2004): *Fundamentos de la Composición Musical*. Real Musical. Madrid

STEIN, L (1962): "Section 2 Songs forms", "Section 3: Single-movement forms, Chapters XII, XIII & XV", "Section 5: Multi-movement and multisectional forms" y "Section

Universidad
Nacional
de Córdoba

6: Vocal Types" en *Structure and style. The study and analysis of musical forms.*
Summy-Birchard Company. Evanston, Illinois USA

Unidad 4: Prosa Musical. Forma estrófica - Variación en desarrollo

KUHN, C. (2003): Cap. "Verso y Prosa" en *Historia de la composición musical*. España. Colección Idea música.

MORGAN, R. (1999): "Cap. III La revolución Atonal - Schoenberg" en *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Musica

MUSICNETMATERIALS (2014): La forma estrófica. Visto en <https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/09/14/la-forma-estrofica/> el 17 de febrero de 2017

ZAPKE, S. (2004) Transfiguraciones líricas. *Revista de occidente*. Nº 283 - DICIEMBRE. Visto en <http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/revistadeoccidente/diciembre-2004>

Unidad 5: Música con procedimientos imitativos.

DE LA MOTTE, D. (1998): *Contrapunto*. Barcelona, Idea Books,

PISTON, W. (1991). *Armonía*, Barcelona, Labor. 1991

SALZER F. y SCHACHTER C. (1999): *el Contrapunto en la Composición. El estudio de la conducción de las voces*, Barcelona, Idea Música.

Unidad 6: Armonía

SCHONEBERG, A. (2005): *Funciones estructurales de la armonía*. Idea Books Barcelona. 1954

SCHONEBERG, A. (1994): *Fundamentos de la composición musical*. Real Musical, 19946 -

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6 - PROPUESTA METODOLÓGICA

Proponemos el desarrollo de esta asignatura mediante clases teórico-prácticas y clases prácticas semanales. La clase teórico-práctica desarrollará contenidos a partir de análisis auditivo de las interpretaciones de los alumnos y de versiones referenciales, complementado con análisis de partituras, exposiciones dialogadas en las que trabajamos con ejemplos auditivos, partituras y audiovisuales.

En la clase práctica nos ocuparemos de revisar, discutir, y reflexionar a partir de consignas dadas. Nos propondremos distintas modalidades para este trabajo: individual, grupal, de producción de trabajos escritos, teóricos, de producción de saberes que aborden las distintas problemáticas planteadas y de lectura reflexiva y crítica de textos referenciales.

Habrá un horario de consulta semanal presencial que complementa las clases teórico-prácticas y prácticas y que será acordado al inicio del cursado.

Se prevé para este año realizar audiciones acompañada de guías para la comprensión de obras, en distintas instituciones de la ciudad.

7- EVALUACIÓN:

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

1 – Evaluación continua y de proceso: tendrán lugar en la clase práctica semanal y se evaluará tanto el resultado del trabajo realizado como el desenvolvimiento del alumno en la clase práctica.

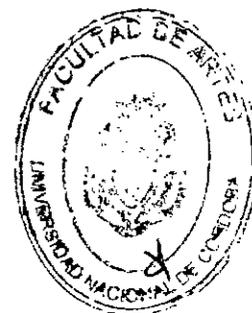
2 – Evaluaciones parciales: se prevén 2 evaluaciones parciales

1er parcial: Unidades 1, 2, 3 y 6: Domiciliaria y presencial.

2do parcial: unidad 4, 5 y 6: Domiciliaria y presencial Presencial

El contenido de la Unidad 6 atraviesa el resto de las unidades, por lo cual estará integrada a las mismas.

8 - MODALIDAD DE CURSADO

música

Alumnos Promocionales:

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los estudiantes que opten por la condición de promocionales deberán cumplir con:

El 80 % asistencia a las clases prácticas y un 80 % a las clases teórico-prácticas.

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6

El promedio de los TP: 7 o más.

Los dos parciales aprobados con nota 6 o más y promedio 7.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Los estudiantes que alcancen la condición de promoción podrán acceder a una instancia final de evaluación a través de un coloquio como cierre de la asignatura. Los mismos cuentan con 6 meses para aprobar esta evaluación. El estudiante que no apruebe esta instancia queda automáticamente en condición de regular.

La modalidad del coloquio será convenida con la docente de la cátedra. La misma podrá ser la exposición y desarrollo de un tema a elección o la presentación de una interpretación propia de obra contemporánea y su fundamentación o la presentación de un trabajo a la manera de ponencia de congreso (3000 palabras aproximadamente).

Se incluye la posibilidad de que los estudiantes presenten una propuesta diferente a las expuestas anteriormente para poner a consideración de la cátedra.

Alumnos Regulares

Los estudiantes que opten por la condición de regulares deberán cumplir con:

70 % asistencia a las clases prácticas y el 50 % a las clases teórico – prácticas

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4

El promedio de los TP: 4 o más.

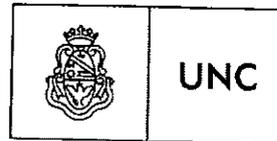
Los tres parciales aprobados con 4 o más.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la regularidad.

La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Recuperatorios

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

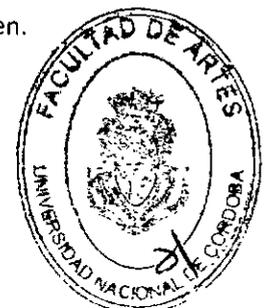
ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Alumnos Libres

Para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden.

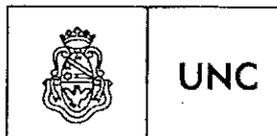

música

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia.

Es requisito obligatorio que todo alumno que tenga intención de presentarse en los turnos de examen, ya sea como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra a fin de acordar previamente modalidades y criterios para la evaluación.

En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo, para los porcentajes de asistencias, llegadas tarde y evaluaciones, en dónde la condición del alumno esté debidamente certificada.

9 - RECOMENDACIONES DE CURSADA:

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobado el curso de ingreso y haber aprobado Audioperceptiva I y II, Instrumento principal II y Conjunto de Cámara II.

10 - CRONOGRAMA DE TRABAJO

ANÁLISIS MUSICAL III – Cronograma 2018 - 1era etapa							
MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		3	Unidad 1	1	Unidad 2	5	Unidad 3
		10	Unidad 1	8	Unidad 2	12	Unidad 3

música

facultad
de artes

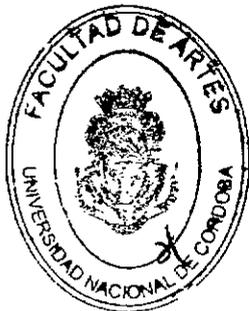

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

		17	Unidad 2	15	TP evaluativo U1/2	19	Unidad 3
20	Unidad 1	27	Unidad 2	22	Semana de exámenes	26	Taller Integrador (parcial I - primera parte)
27	Unidad 1			29	Unidad 3	3-7	Taller Integrador (parcial I - segunda parte)
Unidad 6 atraviesa todas las unidades.							

ANALISIS MUSICAL III – Cronograma 2018 - 2da etapa							
AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
31	Unidad 4						
7	Unidad 4	4	Unidad 4	2	Unidad 5		
14	Unidad 4	11	TP evaluativo U4	9	Tp evaluativo U5	6	Recuperatorio / coloquios
21	Unidad 4	18	Unidad 5	16	Taller Integrador (parcial II - primera parte)	13	Recuperatorio / coloquios
28	Unidad 4	25	Unidad 5	23	Taller Integrador (parcial II - segunda parte)		
29	Unidad 4			30	Recuperatorio		
Unidad 6 atraviesa todas las unidades.							

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Ana G. Yaya
leg. 46132

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic y Prof en Perfeccionamiento Instrumental PLAN 1986
Profesorado en Educación Musical PLAN 1986
Lic y Profesorado en Composición Musical PLAN 1986

Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL II (Tercer año)

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Adjunto: a cargo Prof Cecilia B. Argüello

Prof. Asistente: a designar

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Gastón Saucedo

Adscriptos: A designar

Distribución Horaria

Jueves de 17.00 hs a 18.15 hs Clases prácticas

Jueves de 18.30 hs a 20.30 hs Clases teórico/prácticas

Martes de 14.00 hs a 16.00 hs Consultas (previo acuerdo)

Jueves de 16.00 hs a 17.00 hs Consultas (previo acuerdo)

Contacto: correo electrónico en aula virtual.

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:** Vigente en el programa 2017

2- **Objetivos:** IDEM

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** IDEM

4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

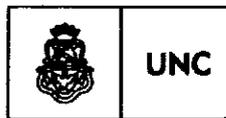
La cátedra cuenta con una bibliografía general mediante la cual los alumnos pueden abordar todos los temas del programa.

Por otra parte para algunas unidades se sugiere bibliografía específica que complementa o amplía la anterior.

- BUKOFZER, Manfred. (1986) *La música en la Época barroca*. De Monteverdi a Bach. Ed. Alianza. Madrid.

- DOWNS, Philip G. (1998) *La Música Clásica*. Ed. Akal. Madrid

Universidad
Nacional
de Córdoba

- GRIFFITHS, Paul. (2009) *Breve Historia de la Música Occidental*. Ed. Akal. Madrid.
- GROUT, Oonald – PALISCA, Claude (2004) *Historia de la Música Occidental*. Tomos I y II. Ed Alianza. Madrid
- HILL, John Walter. (2008) *La Música Barroca*. Ed. Akal. Madrid
- LANG, Paul Henry. (1963) *La música en la civilización occidental* Bs. As.
- MAYER BROWN, Howard y Louise K, Stein – *Music in the Renaissance* · Chapter Nine. New Jersey: Prentice Hall, 1999, 1976. Traducción para la cátedra: Lucas Reccitelli – Revisión preliminar: Rodrigo Balaguer
- PALISCA, Claude V. (1978) *La Música del Barroco*. Ed. Leru, SA. Buenos Aires.
- ROSEN, Charles (1986) *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*. Ed. Alianza. Madrid

5- Bibliografía Ampliatoria

Unidades 1; 2 y 6: PAHLEN, Kurt ; CABRERA, Napoléon. *La Ópera*. Emecé.

Unidad 2 y 4: HORST, Louis. *Farmas Preclásicas de la Danza*. EUOEBA. Bs. As.

Unidad 4: KIRKPATRICK, Ralf. *Domenica Scarlatti*

Unidades 4; 5 y 6: ROSEN, Charles. *Las Formas de Sonata*. Ed Idea. Barcelona

Unidad 6: OENT, Edward. *Las Óperas de Mozart*

Discografía

Antologías:

BONOS, Mark Evan, *A History of Music in Western Culture*. Pearson Education.

NORTON *Antology of Western Music*.

6- Propuesta metodológica: Ver 2017

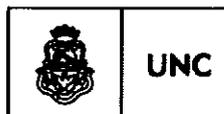
7- **Evaluación:** IOEM (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** IOEM

9- **Recomendaciones de cursada:** IOEM

10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:** no corresponde (cuando corresponda)

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, fechas de trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios)

Fecha	Clase Práctica	Teórico/práctico	Observaciones
Marzo 22	Concepto de canon Glosario	Música instrumental. Tocata, canzona, ricercare, Sonata:	
29	Jueves santo (feriado a confirmar)		
Abril 5	G. Gabrieli y D. Castelo	Origen de la ópera Caccini madrigal	
12	Intermedios musicales	Ópera Florencia- Mantua	
19	Prólogo Orfeo. Acto II	Bel canto. Cantata, oratorio, ópera	
26	Cesti: Orontea	El Coral protestante	
Mayo 3	Coral protestante	Música instrumental. Buxtehude. Corelli	
10	TP n° 1		Evaluativo
17	Corelli	Concierto. Vivaldi.	
24	Exámenes		
31	Vivaldi.	Oratorio Haendel	
Junio 7	Salomón	Bach. Períodos Fuga	
14	Música Instrumental. Fuga. Preludio coral	Cantata	
21	Cantata	Reforma operística. Zeno- Metastasio	
28	TP n° 2		Evaluativo
29	Audición		
Julio 5	PARCIAL		
	Fin de cuatrimestre		

Segunda Etapa

Fecha	Clase Práctica	Teórico/práctico	Observaciones
Agosto 2	Barroco y Clasicismo.	La disolución de la corte. Estilo rococó	
9	Couperin Rameau Scarlatti	Estilo expresivo. Mov lento	

A música

A facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

16	C. Ph. E Bach	Racionalismo s XVIII	
23	Sonata. Análisis Motívico	Sonata para piano Mozart y Beethoven	
30	La patética	Cuarteto de cuerdas	
Septiem 6	Tp n° 3	Cuarteto de cuerdas	Evaluativo
13	Cuarteto de cuerdas	Sinfonía	
20	Sinfonía	Beethoven. Períodos	
27	Exámenes	Exámenes	
Octub. 4	Sinfonía Beethoven	Reforma operística. Glück	
11	Obertura	Óperas de Mozart	
18	Don Giovanni	Mozart	
25	Tp n° 4		Evaluativo
Noviem. 1	PARCIAL		
8			
15	Recuperatorios		Fin clases
22			
29	Cierre entrega de notas		

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Cecilia Asquello

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Plan 1986. Prof. y Lic. en Perfeccionamiento Instrumental. Piano

Asignatura: REPERTORIO PIANISTICO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Gabriela Gregorat

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Carlos Vera Gomez

Distribución Horaria:

Turno único: Viernes de 12hs a 15hs. Aula 4

Clase de consulta: Lunes de 12 a 13hs Aula 4

E-mail: gabriela.gregorat@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La formación del músico que ha de desempeñarse como intérprete debe ser considerada de manera integral, atendiendo al mismo tiempo a los aspectos técnicos y a los estilísticos de la interpretación musical. El proceso de aprendizaje de dichos aspectos implican una asimilación y comprensión de los diferentes lenguajes compositivos y sus procedimientos, dentro del contexto de una estética determinada.

Estos aspectos mencionados serán decisivos a la hora de la lectura, el estudio y la ejecución de una obra. Por lo tanto es pertinente el conocimiento amplio del repertorio del propio instrumento como herramienta metodológica.

En consecuencia, la propuesta del presente programa consistirá en el estudio del Repertorio Pianístico, tomando al piano como eje de la ejecución solista, en la Música de Cámara, en la Música sinfónico-orquestal y en los Ensamblés de música contemporánea.

El abordaje del Repertorio Pianístico se llevará a cabo a través de las siguientes instancias:

- La del análisis pertinente a la obra objeto de estudio abarcando los aspectos compositivos, estilísticos y técnicos.
- El acercamiento a las diversas interpretaciones realizadas por músicos reconocidos.
- El acercamiento a las obras representativas de cada estilo a través de la lectura y ejecución de las mismas.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos:

Que el alumno pueda:

- Conocer y reconocer cada uno de los estilos abordados, de manera empírica, a través de la ejecución de obras pertinentes.
- Comprender la relación entre los aspectos técnicos pertinentes a un estilo y la interpretación de una obra.
- Desarrollar técnicas de estudio y estrategias metodológicas propias que le permitan acceder a diversos repertorios del instrumento.
- Reconocer semejanzas y diferencias en la diversidad de interpretación de una misma obra.
- Aplicar el conocimiento del repertorio pianístico al propio quehacer musical.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1 *La Música para teclado del Periodo Barroco: historia, instrumentos y repertorio.*

- Historia del piano: salterio, espineta, clavicordio, clave. El Pianoforte, construcción y técnica hasta 1770.
- La música para teclado del Barroco: La música a partir de la improvisación: Fantasía, Toccata, Capriccio. La música a partir de lo vocal: Canzona y Ricercare. La música a partir de la danza: origen y conformación de la Suite.
- La Variación en el Barroco: como principio constructivo, como elemento virtuosístico de ejecución, como Género. La Variación en Frescobaldi, Sweelink, Bach y Haendel.
- Aspectos de la interpretación del Estilo Barroco: lectura, fraseo, ejecución de adornos y tipos de toque.

Obras obligatorias para audición:

- Sweelink: Fantasía Cromática en Re; Pavana Lacrimae Virginal; Toccata XVI en La.
- Frescobaldi: Toccata Prima y Toccata Octava del Primer Libro; Fiori musicali.
- Buxtehude: Fantasía Coral Bux WV 210.
- Bach: Variaciones Golberg.
- Haendel: El herrero armonioso: Aria con variaciones.

Unidad 2: *La Música de Cámara de J.S. Bach*

- Alcance de la Música de Cámara de Bach.
- Praxis interpretativa de la época de Bach y del presente: abreviaturas, "manieren", bajo continuo.
- Aspectos analíticos: tipología de movimientos: movimientos de sonata, movimientos de suite.
- Desarrollo compositivo: ensamblado temático y motivico.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Obras.

Obras obligatorias para audición.

- Bach: Seis sonatas para violín y clave: Sonata en do menor BWV 1017; Sonata en Fa menor BWV 1018.
- Bach: Sonatas para flauta y clave: Sonata en Si menor BWV 1030; Sonata en Mib Mayor BWV 1031.
- Bach: Trio sonatas para dos instrumentos melódicos y bajo continuo: Sonata para flauta y violín en Do menor (ofrenda musical) BWV 1079; Sonata para dos flautas en Fa Mayor BWV 1039.

Unidad 3: La generación posterior a Bach y el pre-clasicismo

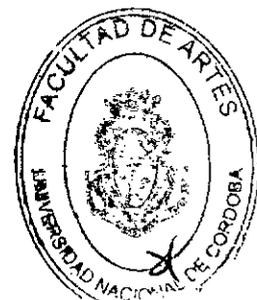
- El "Empfindsamer Stil" y los hijos de Bach: C.P.E Bach y J.C. Bach.
- El Estilo Galante: Francois Couperin, Jean Philippe Rameau.
- Doménico Scarlatti: aspectos biográficos, su estilo. La interpretación de sus Sonatas al piano.
- El Concerto Pre- clásico: secciones, funciones de los instrumentos, texturas dominantes. La ejecución al piano.
- Aspectos de la interpretación del Estilo Pre-clásico: lectura, fraseo, ejecución de adornos. Tipos de toque. Tipos de texturas: contrapuntística y de melodía acompañada.

Obras obligatorias para audición

- C.P.E. Bach: Sonata en La Op 55 N° 4
- J.C. Bach: Concierto Op 7 N° 5 en Mib Mayor
- J.P. Rameau: Sonatina
- D. Scarlatti: Sonata en Fa menor K 467 L 476; Sonata en Mi menor K 198 L 022; Sonata en Si menor K 27; Sonata en Do Mayor K 159; Sonata en Re Mayor K 96

Unidad 4: "El piano en la Primera Escuela de Viena: Haydn, Mozart, Beethoven"

- El surgimiento de Tratados y métodos para piano: Clementi. Czerny. Cramer. Hummel.
- La improvisación en el piano: la Fantasía clásica. La Variación como principio constructivo de la Improvisación. Aspecto virtuosístico de la Improvisación.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- El surgimiento de la Sonata para piano y el Tema con Variaciones: Haydn y Mozart
- El piano y la música de cámara: la música para piano y cuerdas; la música para piano e instrumentos de viento; el piano y el canto. Géneros y aspectos interpretativos: ataque, fraseo, tempo, funciones de los instrumentos.
- El piano y la música con orquesta: El concepto clásico del Concierto: la estructura "sonata", la sección de la cadenza. Los Conciertos para piano de Mozart..
- El Contrapunto en el Clasicismo: La Fuga como género; la Fuga como manera de Variación.
- Catálogo de obras de J. Haydn y W. A. Mozart. Aspectos de la interpretación del Estilo Clásico: lectura, fraseo, ejecución de adornos. Tipos de toque. Tipos de texturas: contrapuntística y de melodía acompañada.

Obras obligatorias para audición

- Haydn: Fantasía en Do Mayor
- Haydn: Sonatas para piano N°35 en La Mayor y en Do menor Hob XVI:20;
- Haydn: Sonata para violín y piano en Sol Mayor Hob XV:32
- Haydn: Concierto para piano y orquesta en Re Mayor
- Mozart: Fantasía en Do menor
- Mozart: Sonatas para piano KV 309 en Do Mayor; KV 331 en La Mayor; KV 457 en Do menor.
- Mozart: Variaciones en Fa Mayor KV 352 y Variaciones en Mib KV 354
- Mozart: Fuga para dos pianos en Do menor KV 426
- Mozart: Cuarteto N°1 para violín, viola, violoncello y piano en Sol menor KV 478.
- Mozart: Concierto para piano y orquesta N°24 en Do menor KV 491

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria.

Unidad I

- **Hans-Martin Linde**, *Pequeña guía para la ornamentación de la Música de los Siglos XVI-XVIII*, Editorial Ricordi, Buenos Aires, 1991.
- **Bukofzer, Manfred**, *“La música en la época barroca: de Monteverdi a Bach”*; Editorial Alianza, Madrid, 1998.
- **Rosalyn Tureck**, *Introducción a la interpretación de J.S. Bach*, Editorial Alpuerto S.A., Madrid, 1995.
- **Heinz Klaus Metzger, Rainer Riehn**, *Johann Sebastian Bach. Las Variaciones Goldberg*, Editorial Labor, Barcelona, 1992.

Unidad II

- **Hans Vogt**, *“La música de cámara de J.S. Bach: consideraciones previas, análisis, obras”*. Editorial Labor, Barcelona, 1993.
- **Alfredo Casella**, *El piano*, Editorial Ricordi Americana, Buenos Aires, 1985
- **Paul Badura-Skoda**, *“En busca del tempo correcto en Bach”*. Revista Quodlibet N° 43, Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2012

Unidad III

- **Charles Rosen**, *“Música y sentimiento”, Capítulo: El sentimiento pre-clásico* Editorial Alianza Música, Madrid, 2012.
- **Bukofzer, Manfred**, *“La música en la época barroca: de Monteverdi a Bach”*; Editorial Alianza, Madrid, 1998.
- **Emille Bosquet**, *“Música para tecla”*, Trabajo de Investigación. Facultad de Artes. U.N.C.

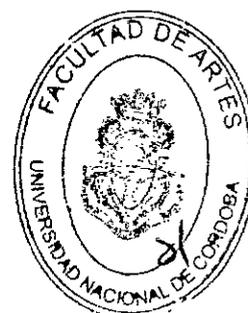
Unidad IV

- **Clive Brown**, *“El tempo en la Música clásica y romántica”*. Revista Quodlibet N° 42, Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2011
- **Emille Bosquet**, *“Música para tecla”*, Trabajo de Investigación. Facultad de Artes. U.N.C.
- **Humberto Catania**, *“Los Conciertos para piano de W.A. Mozart”* Trabajo de Investigación, Universidad Nacional de Córdoba, 1983.
- **Charles Rosen**, *El piano: notas y vivencias*, Editorial Labor, Barcelona, 1987.

5- Bibliografía Ampliatoria

- **Piero Rattalino**, *“Historia del piano: el instrumento, la música, los intérpretes”*, Editorial Spanpress Universitaria, Cooper city, 1997.
- **Alfredo Casella**, *El piano*, Editorial Ricordi Americana, Buenos Aires, 1985.
- **Luca Chiantore**, *Historia de la técnica pianística*, Editorial Alianza Música, Madrid, 2004.

6- Propuesta metodológica:

música

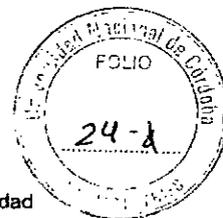

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

El dictado de esta materia se articula en clases teórico-prácticas:

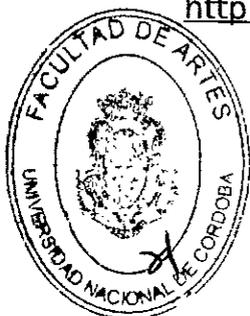
- Las clases teóricas contemplan una exposición oral introductoria a las diferentes temáticas a abordar y la audición y consiguiente análisis comparativo de obras ejemplificatorias. Esta instancia se lleva a cabo en la primera mitad de la clase.
- Las clases prácticas constarán de actividades de ejercitación (aspectos técnicos referidos a los diferentes estilos), actividades analíticas en relación a las diferentes versiones en cuanto a interpretación de una misma obra, y actividades realizadas fuera del horario de dictado de clases como la asistencia a Conciertos o Audiciones referidos a los temas abordados en clase. Esta instancia se lleva a cabo en la segunda mitad de la clase.
- Los Conciertos de Cátedra son instancias práctico-evaluativas donde los alumnos participan interpretando obras pertinentes a los contenidos de la Materia.
- Las herramientas metodológicas que se utilizan son:

7- Evaluación:

La evaluación estará conformada por dos instancias:

- Trabajos Prácticos: Individuales y presenciales que consistirán en la ejecución de fragmentos de obras abordadas en clase y el análisis comparativo con otra obra del mismo autor de diferente instrumentación. Cada Trabajo Práctico se corresponde con cada Unidad Temática del Programa.
- Parciales: Consistirán en el análisis escrito de una obra comparando dos diferentes interpretaciones de la misma, asimismo este análisis formará parte de los Conciertos Didácticos que se llevarán a cabo a lo largo del período lectivo.

Ambas instancias están de acuerdo al régimen de alumnos vigente:
<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y al régimen de alumno trabajador:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

El régimen de cursado de la Materia contempla tres casos:

- Alumnos Promocionales: Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 6 (seis) puntos y el promedio de los parciales será de 7 (siete) puntos o más. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 80%.
- Alumnos Regulares: Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 4 (cuatro) puntos. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 70 % y para aprobar la Materia el alumno deberá presentarse a rendir en fecha de examen.
- Alumnos Libres: Rendirán el programa vigente completo, desarrollando por escrito un tema del programa y acreditando mediante test de reconocimiento auditivo el conocimiento de diferentes obras abordadas en el Programa.

El alumno podrá recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la reglamentación correspondiente a alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo.

9- Recomendaciones de cursada:

Para el cursado de la presente materia se recomienda tener aprobadas y / o regularizadas las siguientes materias:

Audioperceptiva I
Historia y Apreciación Musical I
Análisis Musical I

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Unidad 1: 23 de Marzo de 2018 a 27 de Abril de 2018.

- Trabajo Práctico 1: Viernes 04 de Mayo de 2018.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 2: 11 de Mayo de 2018 a 22 de Junio de 2018.

- Trabajo Práctico 2: Visita a Iglesia de San Francisco. Ejecución de obras en Órgano de Tubo. Junio de 2018.

Parcial 1: Unidades 1 y 2 : Viernes 06 de Julio de 2018

Unidad 3: 29 de Junio de 2018 a 31 de Agosto de 2018

- Trabajo Práctico 3: Visita a Sala Felix T. Garzón. Ejecución de obras pre-clásicas en Virginal. Septiembre de 2018.

Unidad 4: 07 de Septiembre de 2018 a 02 de Noviembre de 2018.

- Trabajo Práctico 4: *Concierto de Cátedra*: Octubre de 2018.

Parcial 2: Unidades 3 y 4 : Viernes 26 de Octubre de 2018.

Recuperatorios: 12 a 16 de Noviembre de 2018.

Gabriela Gregaot

'APROBADO' POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: DE MÚSICA

Carrera/s: PLAN 1986

- Licenciatura en Composición Musical
- Profesorado en Composición Musical
- Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental (con orientación en piano, violín, viola o violoncello).
- Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental (con orientación en piano, violín, viola o violoncello).
- Profesorado en Educación Musical

Asignatura: TALLER EXPERIMENTAL DE MÚSICA I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Rosalía Pérez

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Ruth Bordenabe, Lorenzo Carvallo, Rodrigo Balaguer .

Distribución Horaria

Turno único: Clases Martes 16 a 18 hs.

Atención de alumnos Martes 15 a 16 hs.

e-mail de contacto: rosipe@hotmail.com

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Concebimos a la Música como a una constante relación dialéctica entre la audición, la reflexión (análisis e investigación) y la práctica (composición fijada o improvisada, interpretación y enseñanza). A partir de esta concepción se plantea un modelo de trabajo que va asumiendo mayores grados de complejidad a través de los tres niveles del Taller.

1 El Taller Experimental de Música, pretende ser un espacio transversal y por ende de aplicación de lo aprendido en otras materias, a la vez que complemento de las otras asignaturas de las carreras de Composición, Enseñanza Musical e Instrumentos. Se busca desarrollar la experimentación de un modo sistemático, investigando en los más variados lenguajes musicales.

2 Debe ser un ámbito en el que se fomente la colaboración de instrumentistas, pedagogos y compositores, recurriendo a las cátedras de instrumento de la propia Facultad de Artes, del Conservatorio y a los propios conocimientos de los estudiantes que cursan el taller.

3 Así mismo lo concebimos como un espacio de producción, en el sentido integral de la palabra, es decir, donde cada proyecto desarrollado llegue a ser presentado ante el público dándole al estudiante los elementos básicos de auto-gestión y producción en el campo Cultural Musical.

2- **Objetivos:**

1 Desarrollar herramientas que permitan al alumno ampliar sus recursos expresivos

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 2 Sistematizar los métodos de investigación, análisis y producción dentro de los lenguajes musicales.
- 3 Integrar a través de la experimentación contenidos desarrollados en otras materias de la carrera.
- 4 Integrar conceptos específicos de Gerenciamiento y gestión de Proyectos en el campo musical.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

El contenido de cada unidad se desarrollará en paralelo al de las otras a lo largo del ciclo lectivo.

Unidad I

El objeto sonoro

Análisis de sus parámetros

Operaciones aplicables al mismo

La generación de gestos sintácticos morfológicos – el objeto compuesto

Redes configurables de objetos compuestos

Unidad II

Aplicación de los contenidos de la Unidad I

Práctica: individuales y grupales

Ejercicios creativos

Improvisación espontánea

Improvisación pautada

Composición fijada

Notación no tradicional

Unidad III

Recursos instrumentales ampliados

Cada alumno llevará adelante una investigación de los recursos de un instrumento melódico-armónico (incluyendo los no tradicionales). El trabajo podrá realizarlo sólo o con la ayuda de un instrumentista.

Creación de un ejercicio compositivo sobre la base de lo investigado.

Unidad IV

Gestión Cultural/Musical: elementos para la producción de un proyecto en el campo musical.

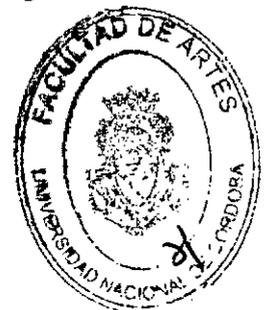
Potencialidades del Proyecto

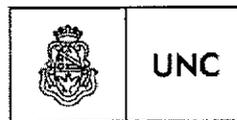
Recursos necesarios (Recursos Materiales, Recursos Humanos, Análisis de costos)

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad 1

- BRINDLE R. – “Composizione Musicale” –Ed. Ricordi – Italia - 1992
- GRANGER, G. – “Formes, operations, objets” - Vrin – Paris – France - 1994
- PERSICHETTI, V. – “Armonía del Siglo XX” – Ed. Real Musical – Madrid – España - 1985
- ROEDERER, J. – “Acústica y Psicoacústica de la música” – Ed. Ricordi – Bs As – Argentina – 2000

Universidad
Nacional
de Córdoba

- SAITTA, C. – “Trampolines musicales” – Ed. Novedades Educativas – Argentina - 1997
- SCHAEFFER, P. – “Tratado de los objetos musicales” – Ed. Seuil – Francia - 1966
- SOLOMOS, Makis. SOULEZ, A. VAGGIONE, H. – “Formel Informel, Musique Philosophie” - L’Harmattan – France – 2003

Unidad 2

- Toda la Bibliografía perteneciente a la Unidad I
- H. de GAINZA, V. – “La improvisación musical” - Ricordi Bs. As. – Argentina - 1983
- SCHAFER, M. - “El compositor en el aula” - Ricordi Bs. As. – Argentina - 1965
- SCHAFER, M. - “El rinoceronte en el aula” - Ricordi Bs. As. – Argentina - 1975

Unidad 3

- BARTOLOZZI, B. – “New Sounds for Woodwinds” - Ed. Oxford University Press - 1967
- LOCATELLI DE PERGAMO, A. - “La Notación de la Música Contemporánea” - Ricordi Americana – Argentina – 1972-
- PAZ, J. C. – “Introducción a la música de nuestro tiempo” - Sudamericana – Bs As – Argentina - 1971
- PENAZZI, S. – “Metoda per Fagotto” – Ed. Suvini Zerboni - Milan, Italy. -
- PISTON, W. – “Orquestación” – Ed. - Madrid, Real Madrid, - 1984
- SAITTA, C. – “Percusión criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar” - Ed. Saitta Publicaciones Musicales.- Argentina - 1998.
- STONE, K. – “Music Notation in the Twentieth Century” - Ed. Norton and Company – NY – London

(La cátedra ha puesto a disposición de los estudiantes de los tres niveles de Taller, recopilación de los trabajos más logrados de las cohortes anteriores. Los mismos pueden ser consultados en la Biblioteca de la Facultad de Artes o en el aula virtual de la materia.)

Unidad 4

- ABALLAY, S, AVENDAÑO MANELLI, C. – “Gestión Cultural: entre conceptos lejanos y realidades cercanas”- Ed. Eduvin- Villa María, Argentina – 2010.
- OLMOS, H., SANTILLAN, R. – “El Gestor Cultural: Ideas y experiencias para su capacitación” - Editorial C – España - 2004

5- Bibliografía Ampliatoria (Artículos de revistas, escritos, apuntes, páginas web, etc;)

- Deliège, M. - "Invention musicale et idéologies 2" Ed. Mardaga - 2007
- Devoto, M. - “La Sucesión de Farey y los armónicos lejanos del violonchelo”- Voxes. Revista de investigación musical contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús”, N° 2, Agosto de 2011.
- Foutel, A. - "El otro piano" - <http://anafoutel.weebly.com/el-otro-piano.html>
- Mabry, S. - “Exploring Twentieth-Century Vocal Music: A Practical Guide To Innovations in Performance and Repertoire” – Oxford University Press – 2002
- Matthews, W. - “Improvisando. La libre creación musical” - Turner Música - 2012
- Spinelli, E. - “Multifónicos en el Clarinete: Un estudio comparativo” - Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” Año XXIV, N° 24 – Argentina - 2010

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Vincent, M. - "Contemporary Violins Techniques: The Timbral Revolution" - 2003

6- Propuesta metodológica:

Las clases teórico prácticas presentan una constante relación dialéctica entre la audición, la reflexión (análisis) y la práctica; la parte práctica incluye ejercicios creativos donde se aplican los conceptos de experimentación sobre la materia sonora. Los temas presentados y desarrollados en cada clase, son apoyados con material accesible a través del aula virtual de la asignatura. Este listado de consulta ha sido seleccionado especialmente por el equipo de la cátedra y remite a numerosos blogs y páginas en la Web.

<http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/artes/>
Taller Experimental I

El estudiante, también cuenta con el espacio de atención de alumno, para realizar las consultas que puedan presentársele.

La cátedra ofrece un apartado con material de consulta en la Biblioteca de la Facultad de Artes. Dentro de ese material, se encuentra una compilación anual de los trabajos realizados por los estudiantes de años anteriores.

Los trabajos desarrollados en el segundo cuatrimestre del año, deben ser presentados en concierto público. Los estudiantes deben asumir las diversas tareas de gestión de esos conciertos: para ello se arman comisiones de Programa de Concierto, Diseño, Difusión, Comunicación, Técnica de sonido, Técnica de escenario, Iluminación, Manejo de escenario, Recursos y propuesta interdisciplinarias, etc. Estas presentaciones son organizadas en conjunto entre los tres niveles de Taller Experimental de Música.

7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>).

En el primer cuatrimestre se alternará una clase teórico práctica con un práctico derivado de la clase anterior. El cuatrimestre cierra con un examen parcial integrador de los temas desarrollados en la primera partes del año.

En el segundo cuatrimestre, en relación con el desarrollo de la unidad 3 del programa "Recursos instrumentales ampliados", el alumno deberá presentar 4 trabajos prácticos (acompañado de el o los instrumentistas necesarios). Dichos trabajos son presentados en grupo. A su vez, por la complejidad de estos prácticos, en estos trabajos se plantea la división de los grupo en dos grandes grupos A y B los cuales se sujetarán a un cronograma de presentaciones.

Al finalizar el segundo cuatrimestre se tomará un segundo parcial integrador, consistente en la presentación del análisis del proceso de construcción requerido en la Unidad III. que incluya, catálogo de objetos sonoros, análisis de la obra y la grabación de la obra y del catálogo.

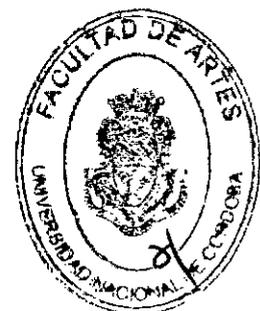
Los trabajos seleccionados serán presentados en el concierto de fin de año.

Tanto prácticos como parciales podrán ser recuperados en las fechas asignadas para ese fin en el cronograma de la materia.

Aquellos alumnos con certificado de la SAE de alumno trabajador, serán encuadrados dentro lo previsto en la reglamentación vigente.

8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Promoción

Universidad
Nacional
de Córdoba

El alumno debe tener una asistencia a clase del 80 %.

El alumno debe aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con una calificación igual o mayor de 6 (seis) y un promedio general de 7 (siete) o más.

En relación con el desarrollo de la unidad 3 del programa "Recursos instrumentales ampliados", la cual se lleva adelante en el segundo cuatrimestre del año, el alumno deberá presentar 4 trabajos prácticos (acompañado de él o los instrumentistas necesarios). Tres de esos prácticos, es decir el 75%, deberán ser aprobados, con calificación igual o mayor de 6 (seis).

El alumno deberá aprobar los dos exámenes parciales, con calificación igual o mayor de 6 (seis) y promedio general de 7 (siete) o más.

Como cierre de la promoción, los trabajos seleccionados serán presentados en el concierto de fin de año de la cátedra. La presentación de los trabajos en el ensayo general y el concierto, es condición obligatoria para alcanzar la promoción.

Regularidad

El alumno debe tener una asistencia a clase del 80 %.

El alumno debe aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones igual o mayor de 4 (cuatro).

En relación con el desarrollo de la unidad 3 del programa "Recursos instrumentales ampliados", la cual se desarrolla en el segundo cuatrimestre del año, el alumno deberá presentar 4 trabajos prácticos (acompañado de él o los instrumentistas necesarios). Tres de esos prácticos, es decir el 75%, deberán ser aprobados, con calificación igual o mayor de 4 (cuatro).

El alumno deberá aprobar los dos exámenes parciales, con calificaciones igual o mayor de 4 (cuatro).

El alumno que obtenga la condición de regularidad, deberá rendir un examen final, preparando un temario a acordar previamente con la cátedra. Una vez acordado el temario con la cátedra, el alumno deberá entregar, con cinco días de antelación a la fecha de examen, los materiales elaborados para la evaluación.

Alumnos Libres

Quienes se presenten a examen en condición de alumno libre, deberán acordar un plan de examen con la cátedra, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de conformación de la mesa. El plan deberá incluir temas de cada unidad del programa de la materia. En relación a la unidad III y IV del programa, el alumno deberá presentar un trabajo desarrollado con instrumentistas (él mismo alumno, puede ser uno de ellos) y organizar la presentación pública de la obra. Una vez acordado el temario con la cátedra, el alumno deberá entregar, con cinco días de antelación a la fecha de examen, los materiales elaborados para la evaluación.

La cátedra se ajusta a las normativas vigentes en el caso de alumnos trabajadores o con familiares a cargo.

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

9- **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).
Audioperceptiva II

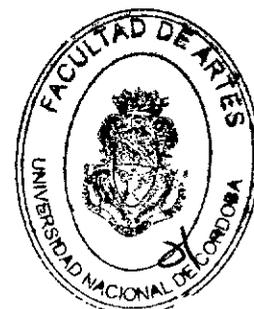
10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Taller Experimental de Música I

CTP Clase Teórico Práctica

TP Trabajo Práctico

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Pa Parcial

GA o GB alude a los trabajos prácticos del segundo cuatrimestre, divididos en Grupo A y Grupo B. (Ejemplo: GA1= Grupo A, 1º Presentación)

Marzo

20 CTP 27 TP 1

Abril

3 CTP 10 CTP 17 TP2 24 CTP

Mayo

8 CTP 15 TP3 22 Semana Examen 29 CTP

Junio

5 TP 4 12 CTP 20 Pa 1 26 Pa 1

Julio

3 CTP 31 CTP

Agosto

7 CTP 14 GA1 21 GB1 28 CTP

Septiembre

4 CTP 11 GA2 18 GB2 25 Semana Examen

Octubre

2 CTP 9 GA3 16 GB3 23 Ensayo Gral. y P2 30 Concierto

Noviembre

6 Recuperatorio 13 CTP Cierre de la asignatura
del 20 al 30: entrega de actas de promoción

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

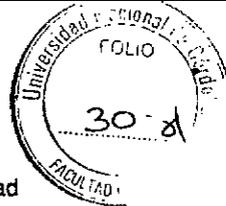

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: PLAN 1986

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL. PIANO IV

Equipo docente:

Prof. Titular: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Distribución Horaria:

Turno Mañana: Jueves de 8 a 12 hs
Consultas vía e- mail: tmi_caramello@yahoo.com.ar

PROGRAMA

1. Fundamentación:

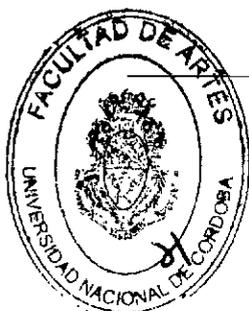
La presente Planificación de Cátedra, ha sido concebida para ser aplicada en el marco de la carrera Perfeccionamiento Instrumental en la especialidad Piano.

En la interpretación pianística los conceptos de creación y recreación se rozan íntimamente, es por ello que, quien la ejercite debe desarrollar un conjunto de destrezas, aptitudes y conocimientos que le permitan resolver el dilema interpretativo.

La idea interpretativa es la principal pauta directriz de carácter ético y estético que preside la conducta o actitud del intérprete frente a las obras, cuyo último grado de realización, depende de él.

La selección de los medios mecánicos pasa a subordinarse a un objeto artístico de orden superior a la técnica. Por tal motivo, la formación de una personalidad artística que canalice su potencial expresivo a través de la ejecución pianística ha de procurar una estrecha relación entre la interpretación y los medios mecánicos artesanalmente aplicados a tal fin, lo que en definitiva produce una casi total conciliación entre los conceptos de Técnica y Arte.

A partir de estos conceptos debemos aproximarnos a una comprensión más amplia y profunda de las transformaciones sufridas por la literatura pianística a lo largo de los siglos. Esto, nos debe llevar a profundizar en enfoques y estudios más específicos los

Universidad
Nacional
de Córdoba

últimos dos siglos de creación y apreciar la necesidad de un abordaje diferente y muy exigente que requieren las obras.

Nos debemos obligar a responder a los requerimientos de información y crítica valorativa que el fenómeno musical de nuestro tiempo exige.

2. Objetivos

- Objetivo generales:

- Lograr un acertado y fiel manejo técnico e interpretativo del instrumento.

- Conocer y ampliar repertorio de los siglos XIX y XX preferentemente

- Objetivos específicos:

- Afirmar el dominio técnico musical y estilístico.

- Buscar gama de intensidades y distintos espectros sonoros en un descubrimiento permanente y original del instrumento tanto en la faz cantabile como en lo percutido, enarmónico, etc.

- Manejar con solvencia y satisfactoriamente los tres pedales del piano.

- Conocer y difundir obras Argentinas y Latinoamericanas

- Conocer amplio repertorio del siglo XX.

3. CONTENIDOS

A- Técnica pianística: tres estudios

Un estudio de Chopin F.

Dos estudios a elección entre: Scriabin A., Debussy C., Listz F. o similar dificultad.

Universidad
Nacional
de Córdoba

B- Repertorio

Barroco: Juan Sebastian Bach Partita, Sonatas, Toccatas. Preludio y Fuga. **Una obra a elección.**

Romántico o siglo XX: Sonata completa. Schubert, Chopin, Listz, Hindemith, Prokofiev, Scriabin u autor similar. **Una obra a elección.**

Siglo XX: Stravinsky, Bartók, Debussy, Boulez, Bussoni, Copland, etc. **Dos obras a elección.**
Obligación: una obra de Bartok. Volumen V o VI.

Obra Argentina o Latinoamericana duración no menor a los 5 minutos (minutos CINCO).

C-Concierto 1er movimiento del concierto que finalizará en el 5to año. Autor Romántico o Siglo XX.

4. BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria y organizada en función de los contenidos expuestos en los puntos anteriores A y B.

Bibliografía ampliatoria:

El arte del piano	H. NEUHAUS.	Edit, Real Musical
Curso de interpretación	A.CORTOT	Edit, Ricordi.
Claves del teclado	A. FOLDES	Edt. Ricordi
La moderna ejecución pianística	K. LEIMER,W.GIESEKING	Edit. Ricordi
Técnica moderna del pedal	K.SCHNABEL	Edit. Curci
Arnold Schönberg	J. ROMANO J. ZULUETA	Edit. Ricordi A.

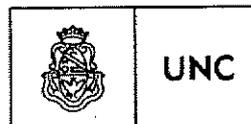

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

5. Propuesta Metodológica:

Clases teóricas- prácticas con supremacía de lo práctico. Clases con participación grupal. Trabajo comparativo de obras de un mismo estilo. Muestreo permanente del Profesor. Análisis integral de la obra previo al estudio técnico. Audición de obras con intérpretes reconocidos.

Selección de contenidos

La libertad de elección no debe en este proceso ser afectada. Es tarea prioritaria del docente comprender que educar es liberar el potencial expresivo y la creatividad presentes en el alumno y que tal liberación ha de producirse con mayor afectividad si se le asegura un margen lógico y razonable de decisión en torno a la determinación del repertorio. Debe, no obstante quedar en claro, que el desarrollo de las destrezas pianísticas requiere del estudio metódico de obras que, por sus características e inserción dentro del panorama evolutivo del pianismo universal, constituyen jalones imprescindibles en la formación de un ejecutante, cualquiera sea la tendencia que éste privilegie en el amplio espectro de manifestaciones musicales a través de la historia y el presente.

Cátedra abierta

Este ha de ser el marco dentro del cual ha de gestarse una sana actitud frente a la profesión. Por tanto el alumno que en ciertos casos desee enriquecer su visión interpretativa de una determinada obra puede presenciar la clase de otro docente referida a la misma. El intercambio de opiniones favorece el seno del estudiantado quebrando la tendencia al aislamiento frecuente en este tipo de instituciones educativas. No solo educa el docente que conduce directamente al alumno, educa toda la comunidad docente y estudiantil y por otra parte, sería tan necio como soberbio desconocer que cada docente puede detentar un mayor grado de especialización en determinados puntos del arte pianístico.

Encuentros de trabajo.

La Cátedra organizará encuentros de trabajo con todos los alumnos que así lo deseen. Estos encuentros tienen como finalidad compartir el trabajo de las obras. En ellos los alumnos interpretarán obras que estén trabajando y de las cuales pondrán en conocimiento de los oyentes peculiaridades de las mismas por tal caso: época, caracteres

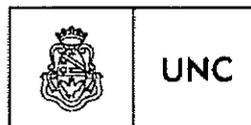

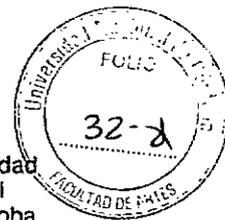
música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de escritura, parámetros a los que se aboca el autor, técnica necesaria para su abordaje, dificultades para resolver, análisis integral, etc. Este trabajo así pensado también sirve como entrenamiento para la participación en las audiciones internas y los recitales fuera del ámbito universitario. **Tres**, como mínimo, durante el curso lectivo. (Fechas a convenir).

Audiciones Internas

Las audiciones internas constituyen el espacio más adecuado para el intérprete que se inicia. Tienen carácter obligatorio y deben aprovecharse para que el alumno aprenda a relacionarse con el público, sintiendo que, no se enfrenta con él sino que comparten una experiencia. En ellas participarán activamente alumnos de todos los niveles.

Resulta de gran utilidad grabar y/ o filmar estas audiciones. El material se utiliza para estudio, como material de archivo y para divulgación de la actividad.

Se realizarán **dos** como mínimo (.Meses y fechas probables: 1 de julio 14 de octubre) .

El intérprete.

Cualquiera fuera la especialidad elegida, la misión de todo músico es hacer música. En el caso específico de los intérpretes, la dedicación puesta en el estudio de las obras, cobrará verdadero sentido cuando éstas sean entregadas al público y para esa tarea, también se necesita el entrenamiento. Se comenzará con obras breves, preferentemente ya memorizadas, que se ejecutarán primero en los Encuentros de trabajo y luego en las Audiciones Internas. La interpretación reiterada de las mismas obras ayuda a afirmar repertorio. El maestro ayuda al alumno a perfeccionarlo, revisando, durante el transcurso de la carrera, las obras trabajadas.

Propuesta metodológica: se tendrá en cuenta las condiciones de ingreso del aspirante. Esto se debe a la heterogeneidad de conocimientos y técnicas adquiridas. En general, trabajamos la faz muscular hasta adquisición de hábitos correctos, a partir de allí manejo de tonalidades mayores y menores, libros específicos de técnica de acuerdo al curso ,iniciando luego comprensión de técnicas antiguas para la elaboración del contrapunto . Teniendo recursos técnicos adecuados la aplicación en sonatas y obras breves de diferentes estilos.

6. Evaluación:

Trabajos prácticos semanales sobre el tema tratado la clase anterior.

Parciales 2 (dos) en los meses de Junio y Octubre.

Recuperatorio mes de Noviembre.(primera semana)

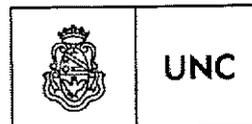

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Audiciones de Cátedra internas y con público fuera del ámbito de la Facultad.

Propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

7. Requisitos de aprobación:

Esta materia se promociona. Deberá asistir al 80% de las clases, aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 puntos y promedio de 7 puntos. Para regularizar la misma el alumno debe asistir al 80% de las clases individuales. Aprobar los dos exámenes parciales y participar de las audiciones públicas pensadas para los meses de: Julio y octubre. Con una calificación igual o mayor a 4 puntos. Podrán recuperar un trabajo práctico. Deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

El alumno en condición de libre presentará programa completo el cual deberá anticipar al titular de la cátedra para su análisis y aprobación, dos meses antes de la fecha de examen a presentarse.

El examen final debe presentarse en un 50% de memoria con una duración mínima de 50 minutos y de manera completa para todos los alumnos.(libres ,regulares).

NOTA: Tener conocimiento del Régimen de alumnos aprobado por res. 408/02 del HCS. Anexo "A" de la res. Decanal nº 593/02 y res. Nº 363/99 del HCD.

Lic. Valentina Cajo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
-Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

Prof. Teodora María Inés Caramello.

Titular de la Cátedra.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1986 / PLAN 2013/ PLAN 2017

Asignatura: Conjunto de Cámara IV

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Shundrovskaya Tatiana**

Prof. DMYTRO POKRAS (VIOLIN) carga anexa

Prof. ALBERTO LEPAGE (VIOLA) carga anexa

Prof. EUGENIA MENTA(VIOLONCHELLO) carga anexa

- Ayudantes Alumnos Daniela Ojeda

Luis Varela

1- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

OLIVER BELLAMY Martha Argerich

DANIEL BARENBOIM Mi vida en la música

G.NEUHAUZ El Arte del piano, Real Musical, Madrid, 2001

HAROLD C. SCHNBERG Los grandes pianistas Javier Vergara Editor - 1990

D.MUR El cantante y acompañante, Ráduga, Moskú,1987

ALFRED CORTÓT Curso de interpretación

ROSEN CHARLES. El estilo clasico Haydn, Mozart, Beethoven, Alianza Musica.1986

Apuntes sobre "Musica de Camara" elaborados por el LIC. ARNALDO GHIONE.

(solicitar en biblioteca Facultad deArtes)

Trios y cuartetos de Schubert, Schuman, Dvorak y Ravel

Sonatas de Violin y piano de Grieg, Schumann, Mendelssohn

Sonatinas de Dvorak, Schubert

Sonatas Viola y piano de Brahms Op 120

Sonata Cello y Piano de Grieg

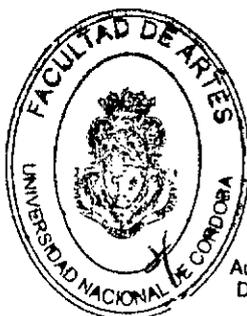
Sonata Clarinete y Piano; Corno y piano de Carlos Guastavino

Obras a 4 manos de Schubert, Schumann, Poulenc, Ravel, Bizet, Debussy, Faury

Cronograma tentativo de evaluaciones

14 de mayo

29 de octubre

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Opto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico de Música

Carrera/s: Lic y Prof. en Perfeccionamiento Instrumental PLAN 1986

Asignatura: ANALISIS MUSICAL IV

Equipo Docente:

- Prof. Titular: Ana Gabriela Yaya Aguilar

Distribución Horaria

Turno mañana: Martes de 17 a 20.00 hs.

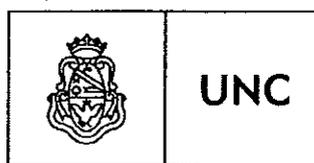
Aula 4 - Pabellón México.

Atención a alumnos: Horario a convenir

Turno único (tarde)

Contacto: gabiyaya@artes.unc.edu.ar

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

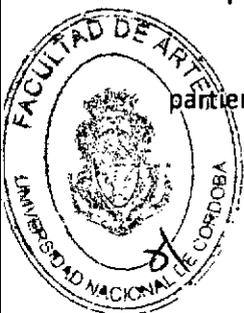
1 - Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Análisis Musical III y Análisis Musical IV son espacios curriculares que corresponden al tercer y cuarto año de las carreras de Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violoncello) respectivamente. En este momento del trayecto curricular, los alumnos han desarrollado destrezas básicas para poder profundizar en el análisis musical, como el desarrollo de la audioperceptiva, conocimientos básicos de análisis. Además han adquirido una noción del panorama histórico general de la música y, sobretodo, cuentan con la experiencia de haber interpretado un repertorio variado, fruto del trabajo en los espacios curriculares específicos, Instrumento Principal y Conjunto de Cámara.

Esta propuesta de programa se basa en los contenidos mínimos del plan de estudios vigente para la carrera. Allí se propone abordar, el estudio analítico del repertorio del Impresionismo musical y de la música de la Segunda Escuela de Viena, haciendo énfasis en los recursos armónicos, contrapuntísticos y formales característicos de cada una. Además, los contenidos mínimos invitan a estudiar diferentes corrientes del SXX, como los distintos movimientos modernistas (la Segunda Escuela de Viena, la producción parisina de Stravinsky, Satie y Debussy), el serialismo integral, músicas en las que medien procedimientos de indeterminación, de aleatoriedad y de azar - especialmente en el plano interpretativo-, la incorporación de nuevas grafías, la ampliación de los recursos técnicos, la relación entre medios técnicos e interpretación y el teatro musical. Proponemos culminar este recorrido abordando repertorio actual para poner en juego las herramientas estudiadas en análisis y así afrontar obras de nueva factura, para desentramar las estrategias interpretativas de cada obra singular y en relación al pasado reciente.

La formación de intérpretes profesionales así como de docentes de interpretación musical requiere de un conocimiento y manejo profundo del repertorio referencial. El análisis musical es una herramienta que facilita dicho conocimiento y contribuye a la formulación de distintos enfoques y perspectivas para la interpretación. Siguiendo a Charles Rosen en "Las sonatas para piano de Beethoven" (2002), no intentamos dar una fórmula cerrada, o establecer el cómo se debe interpretar determinada música, sino desarrollar una competencia que permita tomar distintas decisiones interpretativas a través de la reflexión compartida y comprometida.

Proponemos un trabajo de forma articulada entre el análisis y la interpretación musical, partiendo de la praxis: interpretación, análisis y audición crítica para llegar así a la teoría y más

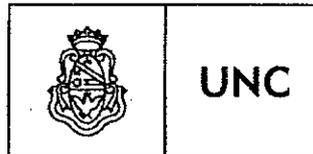

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

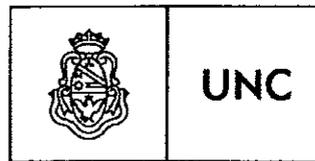

importante aún, adquirir conocimientos sobre los distintos estilos, formas y procedimientos que permitan una conciencia y un compromiso sobre las propias interpretaciones del repertorio estudiado. En otras palabras, nos proponemos partir de práctica y retornar a la práctica, pasando por la observación, indagación, investigación y reflexión de las distintas propuestas sonoras para contribuir a que el músico elabore una versión personal de las obras, sin perder rigor ni responsabilidad.

Esta forma de trabajo demanda de un vocabulario técnico y teórico específico que facilite, en primera instancia, la identificación, descripción, localización y comprensión de los fenómenos que suceden en una obra musical, para luego, a través de un lenguaje básico común, comunicar, discutir y reflexionar colectivamente sobre música en el ámbito académico. Nos ocupamos de este modo de los elementos constitutivos de la forma musical: el material, los procedimientos, las operaciones, la sintaxis, de los principios generadores de forma, de la construcción de discurso y de los técnicos específicos como el contrapunto, armonía, textura y planos entre otros.

Proponemos el trabajo con un repertorio variado dentro de lo establecido por el plan de estudios vigente, que parta del repertorio trabajado en los espacios curriculares principales como Instrumento Principal y Conjunto de Cámara, pasando por el estudio de obras canónicas y referenciales, así como por otras menos estudiadas, incluyendo obras de compositores argentinos y del resto de Latinoamérica. Nos interesa que los estudiantes puedan apropiarse de las distintas obras y las incorporen a su propio repertorio de manera singular.

Universidad
Nacional
de Córdoba

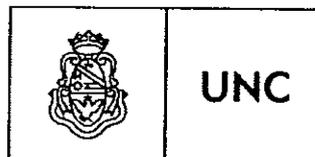
OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir herramientas para un análisis musical del repertorio propuesto en los contenidos mínimos del plan de estudios.
- Reflexionar sobre los aportes del análisis musical a la interpretación musical.
- Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción de elementos y procedimientos formales y técnicos a través del análisis musical.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo e integral.
- Estimular la investigación de problemáticas interpretativas.
- Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos estudiados a la producción personal.
- Utilizar el vocabulario técnico y específico de forma correcta y flexible.
- Desarrollar de la capacidad de audición analítica y comprensión.
- Vincular los aportes del análisis a la práctica performativa propia y ajena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar, conocer y comprender el las propuestas musicales en el cambio del siglo XIX al siglo XX.
- Analizar, conocer y comprender las propuestas musicales del Impresionismo y de la 2da Escuela de Viena.
- Analizar, conocer y comprender las propuestas musicales de otras corrientes del siglo XX.
- Conocer el desarrollo de los procedimientos armónicos y contrapuntísticos desarrollado en dichas corrientes.
- Comprender la sintaxis, discurso, lógicas y construcción en obra musical dichas corrientes y músicas del siglo XXI

Universidad
Nacional
de Córdoba

CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Unidad 1

Distintas temporalidades en música. Música no lineal. Formas Aditivas. Formas en bloque. Estatismo.

Unidad 2

Las prácticas emancipadas de esquemas y tipos tradicionales. Discurso y sintaxis en la Segunda Escuela de Viena.

Unidad 3

Relación entre sistema compositivo y resultante formal. Indeterminación. Aleatoriedad. Azar.

Unidad 4

Composición del material. Experimentación tímbrica. Crítica del material. Distintas aproximaciones formales. Intertextualidad en música

Unidad 5

Arte sonoro y la música más allá del concierto. Instalaciones, intervenciones, interdisciplinariedad. El espacio. Nuevos soportes. La tecnología y la cultura de masas.
El problema de la forma ¿más allá? del tiempo.

Unidad 6

Improvisación.

Unidad 7

Propuestas contemporáneas: Revisión y reflexión sobre repertorio producido desde el comienzo del Siglo XXI.

Unidad 8:

La interpretación y el intérprete hoy. La interpretación y el intérprete de música contemporánea. La música local.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1: Distintas temporalidades en música. Música no lineal. Formas Aditivas. Formas en bloque. Estatismo.

BORGES, J.L. (1979). *Borges aral - Tiempo*. Editor digital: Akenaton

CÁRDENAS, S. (2009): *Una dimensión no lineal. Onomatopeya de lo Indecible*.

Visto en <http://onomatopeyadeloindecible.blogspot.com.ar/2009/04/s-cardenas-una-dimension-no-lineal.html>.

GONZÁLEZ-VELANDIA GÓMEZ, F. J. (2006): *Ékstasis – Stásis*. Taller Sonoro. Madrid. Visto en <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/09/Articulo2.htm>

KRAMER, J.D. (1988). *The Time of Music USA*: Schirmer Books. (Traducción de David Arévalo y Facundo Chiesa)

STRAVINSKY, I. (2006): *Poética Musical*. El Acantilado. Barcelona. España. Cap. Segunda Lección.

Unidad 2: Las prácticas emancipadas de esquemas y tipos tradicionales. Discurso y sintaxis en la Segunda Escuela de Viena.

ADORNO, Theodor W. (2007): Anton Webern: Seis bagatelas para cuarteto de cuerdas Op. 9. *El Fiel Correpetidar*. De la edición de bolsillo. Ediciones Akal.

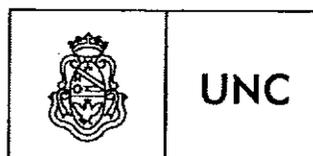
ADORNO, Theodor W. (2007): Anton Webern: Cuatro piezas para violín y piano Op.7. *El Fiel Correpetidor*. De la edición de bolsillo. Ediciones Akal.

GAVILÁN DOMÍNGUEZ, E. (2008): *Otra Historia del Tiempo. La música y la Redención del Pasada*. AKAL Música. Madrid España. Cap. El profeta de la "musique informelle" (pág. 77)

KUHN, C. (1994): *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor. Cap: Brahms, Mahler, Schoenberg: la variación progresiva

SCHOENBERG, A. (1963) *El estilo y la idea*. Taurus Madrid. Capítulo IV: Brahms, el progresivo (1)

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 3: Relación entre sistema compositivo y resultante formal. Indeterminación. Aleatoriedad.

Azar

BOULEZ, P. (2001): El sistema al desnudo (Poliphonie X y Structures pour deux pianos).

Puntos de referencia. Gedisa. Barcelona. España.

DIBELIUS, U. (2004): Cap: Messiaen, Stockhausen, Boulez. (Comp. de cátedra) en *La música contemporánea a partir de 1945.* Akal Música. Madrid. -

GIANERA, P. (2011): *Formas frágiles. Improvisación, indeterminación y azar en la música.*

Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

MONJEAU, F. (2004): Cap. Forma en *La invención musical. Ideas de historia, forma y*

representación. Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós.

MORGAN, R. (1999): Cap. El serialismo integral en *La música del siglo XX.* Madrid,

Akal/Música,.

-----: Cap. Indeterminación en *La música del siglo XX.* Madrid, Akal/Música,

RODRÍGUEZ, Edgardo: (2007) "Serialismo integral, textura y tematismo en Pierre Boulez y

Karlheinz Stockhausen", en *Revista del Instituto Superior de Música, Nº 11*, pp. 99-

109

SMITH BRINDLE, R. (1996): Cap. El Serialismo Integral en *La nueva música. El movimiento*

avant-garde a partir de 1945. Ricordi Americana.

Unidad 4: Composición del material. Experimentación tímbrica. Crítica del material. Distintas aproximaciones formales. Intertextualidad en música

ADORNO, Th. (2004) - Forma, Forma y contenido, El concepto de articulación, El concepto de

material, el concepto de material, intención y contenido en *Teoría Estética.* De la

edición del bolsillo. Ediciones Akal SA. Madrid, España. (pág. 242 - 253)

BERNAL, Alberto C (2005): "Principio Rothko" Algunas consideraciones sobre la

microvariación en *Revista Espacio Sonora nº 6.* Taller Sonoro. Visto en:

<http://www.tallersonoro.com/anterioresES/06/index.htm>

CHION, M. (1991): Cap. 1, 2, 3 y 4 en *El arte de las Sonidos Fijadas.* Castilla. Taller de

ediciones. Centro de creación experimental.

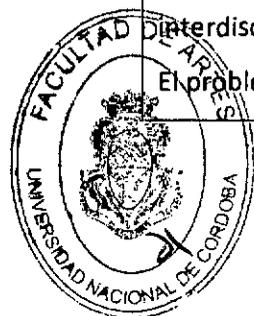

Universidad Nacional de Córdoba

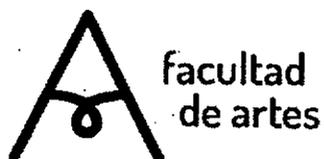
- DELGADO ROMO, J. (1968): Cita y collage, literatura e intertextualidad en Berio. Tercer movimiento de sinfonía
- HORST, J. (2008) *Materia Musical y Recorridos. Clang; año 1, no. 1*. La Plata. Visto el 27 de marzo de 2014 en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19804>
- LACHENMANN, H (2008) *Musique Concrète Instrumentale. A conversation and concert with Helmut Lachenmann about the composition, musical languages, and unconventional playing techniques*. Slought. Recuperado de https://slought.org/resources/musique_concrete_instrumentale
- LACHENMANN, H. (2005) Cuatro aspectos fundamentales de la escucha musical [1979]. *Revista Cuatrimestral de Música Contemporánea*. Taller Sonoro Nº 7. <http://www.tallersonoro.com/antecedentesES/07/Articulo2.htm> Visto el 27 de marzo de 2014.
- LÓPEZ CANO, R. (2005): "Más allá de la intertextualidad. Tópicos musicales, esquemas narrativos, ironía, y cinismo en la hibridación musical de la era global". Nassarre: *Revista aragonesa de musicología* (ISSN 0213-7308), 21/1. (Ejemplar dedicado a: ¿A quién pertenece la música?: la música como patrimonio y como cultura: Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología), pp 59-76 Versión on-line: www.lopezcano.net (Consultado el 08 de abril de 2017)
- LÓPEZ CANO, R. (2007) "Música e intertextualidad". *Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical*. 104. Pp30-36. Versión on-line: www.lopezcano.net (Consultado el 08 de abril de 2017)
- MORGAN, R. (1999): Cap. EL nuevo Pluralismo. Citas y collage en *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Música
- SMITH BRINDLE, R. (1996): Cap. El Serialismo Integral en *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945*. Ricordi Americana.
- SCHAEFFER P. (1996) *El tratado de los Objetos Musicales*. Madrid. Alianza Música.
- STEINER, D. (s/f): *Intertextualidad Musical. Una metáfora sobre nuestro imaginario sonoro*. Tesina Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Diplomatura Superior en Música Contemporánea Orientación: Interpretación en Piano. S/F

Unidad 5: Arte sonoro y la música más allá del concierto. Instalaciones, intervenciones, interdisciplinariedad. El espacio. Nuevos soportes. La tecnología y la cultura de masas. El problema de la forma ¿más allá? del tiempo.

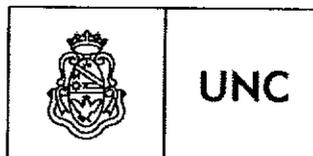

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

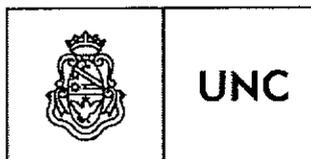

- CABRERA MARTOS, J. (2008): La temporalidad lessingiana: apuntes para una crítica del tiempo en las artes. *Caleidoscopio, revista de contenidos educativos del CEP de Joén*, Núm. 1. Visto en: http://132.248.192.201/seccion/bd_iresie/iresie_busqueda.php?indice=autor&busqueda=CABRERA%20MARTOS,%20JOSE&par=&a_inicial=&a_final=&sesion=&formato=GROYS, B. (2014). *Volverse público*. Buenos Aires: Caja Negra.
- HALABAN, D. (2017): "Imaginación histórica, forma y experiencia estética en las instalaciones sonoras". *El oído pensante* 5 (1). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante> [10 de marzo de 2017].
- LIUT, M. (2009). cap XI "Música para sitios específicos: nuevas correlaciones entre espacio acústico, público y fuentes sonoras" en Basso, Gustavo, Oscar Di Liscia y Juan Pampin (comps.). *Música y espacio: ciencia, tecnología y estética*, pp. 289-302. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- LÓPEZ CANO, R. (2013): "Arte sonoro: procesos emergentes y construcción de paradigmas" En Sánchez de Andrés, Leticia y Adela Présas (eds.), *Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX*, pp. 207-225. Madrid: UAM.
- MARTÍNEZ MARZOA, F. (1987): *Descanocida raíz común*. Barcelona: Antonio Machado.
- ORTA, A. (2010). Reflexiones en torno al espacio en las artes visuales: Reflections about the space in the visual arts. *Revista de Investigación*, 34(69), 129-150. Recuperado en 17 de marzo de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142010000100008&lng=es&tlng=es.
- Rancièrè, Jacques. 2011. El malestar de la estética.
- ROCHA ITURBIDE, M. (2003): "La instalación sonora". *Revista electrónica Olobo* 4 Universidad de Castilla - La Mancha. <https://www.uclm.es/artesonoro/Olobo4/html/rocha.html#2> [Consulta: 17 de marzo de 2017]

Unidad 6: Improvisación

- GIANERA, P. (2011): *Formas frágiles. Improvisación, indeterminación y azar en la música*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Universidad
Nacional
de Córdoba

FIGUEROA-DREHER, S. (2011): Material musical como acervo de conocimiento: Sujeto, acción e interacción en procesos de improvisación musical. Civitas, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 509-528, set.-dez.

NACHMANOVITC, S (2004): Prólogo, Introducción, La obra en *Free Play: La Improvisación en la vida y en el arte*. Paidós Entornos 1

Unidad 7: Propuestas contemporáneas: Revisión y reflexión sobre repertorio producido desde el comienzo del Siglo XXI. Música y política

BARICCO, A. (2000): *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*. Biblioteca de ensayo Siruela.

CAPASSO, V. (2015) *Arte, política y espacio : Una revisión crítica desde el posestructuralismo* (Tesis de posgrado). -- Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1198/te.1198.pdf>

CORRADO, O. (1998) "Del Pudor y otros Recatos" Apuntes sobre Música Contemporánea Argentina" en *Punto de vista* n° 60 pp 27-31

FESSEL, P. (comp.) (2007) Natalia Solomonoff "Crear música aquí, hoy...", Mario Mary: "El sonido del siglo XXI", María Cecilia Villanueva: "Comentario", Santiago Santero: "Tiempo y forma" en *Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina*. Escritos de compositores – 1ª edición – Buenos Aires: Biblioteca Nacional (selección)

GIANERA, p (2010) "El Fenómeno de los nuevos compositores argentinos" en el diario *k*.

GUARELLO A. (1991-1992), *Composición musical. Consideraciones Generales*. Chile. *Reflexiones sobre la compasión musical*. Boletines de Radio Beethoven. N° 128 al 138.

KITROSER, M Y RESTIFFO, M (2009) "¿Ni ruptura ni vanguardia? El Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 1965-1970", *Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega*, vol 23, pp 145-176.

MOLINA, J. Y BOLCATTO, H (2000) "La situación de la música al finalizar el siglo" en *Sumarium* N°3. Centro transdisciplinario de investigaciones de estética, Santa Fe.

RINK, J. (comp.) (2006): Colin Lawson: "La interpretación a través de la historia", Peter Walls: "La interpretación histórica y el intérprete moderno", Stefan Reid: "Preparándose para interpretar", Elaine Goodman: "La interpretación en grupo", Jonatahn Dusnby:

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

"Los intérpretes y la interpretación" en *La interpretación musical*. Alianza Editorial.
Madrid

Unidad 8:

La interpretación y el intérprete hoy. La interpretación y el intérprete de música contemporánea. La música local.

APICELLA, M. (2015): Una mirada a lo que ofrece la vidriera contemporánea actual -
Copyright © LA NACION - URL: "<https://www.lanacion.com.ar/1828434-una-mirada-a-lo-que-ofrece-la-vidriera-contemporanea-actual>

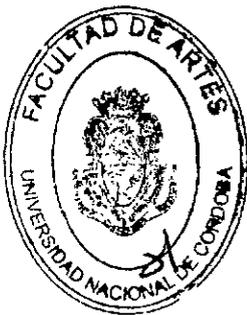
CHOUVEL J-M (2005-2006) : La condición de músico contemporáneo. *Revista Doce Notas Preliminares* n° 16. visto en [https://www.docenotas.com/pdf/DOCENOTAS Preliminares 16.pdf](https://www.docenotas.com/pdf/DOCENOTAS_Preliminares_16.pdf) el 25 de julio de 2018

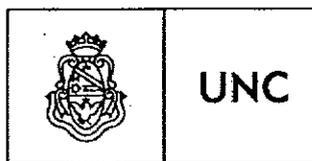
DUNSBY, J (2006): Los intérpretes y la interpretación en *La interpretación musical* (RINK). Alianza Editorial. Madrid

LAWSON, C. (2006): La interpretación a través de la historia en *La interpretación musical* (RINK). Alianza Editorial. Madrid

RINK, J. (ed). (2006): *La interpretación musical*. Alianza Editorial. Madrid

WALLS, P. (2006): L interpretación histórica y el intérprete moderno en *La interpretación musical* (RINK). Alianza Editorial. Madrid

Universidad
Nacional
de Córdoba

5 - BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad 1: Distintas temporalidades en música. Música no lineal. Formas Aditivas. Formas en bloque. Estatismo.

AGAMBEN, G (2015): *Tiempo e historia. Crítica del instante y del continuo. Infancia e historia.*

Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. Argentina.

DE SANTO, E. (2012) Espacio tiempo en las artes. La forma que se despliega. Visto en

Academia.edu. [https://www.academia.edu/7896369/Espacio tiempo en las artes](https://www.academia.edu/7896369/Espacio_tiempo_en_las_artes)

GARCÍA LABORDA, MORGAN, MONJEAU y otros. Compilado bibliográfico de Estructuras II

Unidad 2: Las prácticas emancipadas de esquemas y tipos tradicionales. Discurso y sintaxis en la Segunda Escuela de Viena.

ADORNO, Theodor W. (1970) "Vers une musique informelle" en "*Escritos musicales I-III*".

Obra completa 16. Madrid. Akal.

BUCH, E. (2010): *EL caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical.* Fondo de Cultura económica Argentina

DAHLHAUS, C. (1997): "What is developing variation?" en *Schoenberg and the New Music.*

Cambridge: Cambridge University Press, pp. 128-33.

DÍAZ DE LA FUENTE, A. (2005): Influencia de la música de Anton Webern en las vanguardias

musicales europeas de los años cincuenta del siglo XX. *Espacio Sonoro nº 5. Taller*

Sonoro. Visto en: <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/04/Articulo2.htm>

FRISCH, W. (1984): "The Late style 1886-1896" (Frag, II & III). *Brahms And The Principle Of*

Developing Variation - University of California Press - Brekeley and Los Angeles,

California.

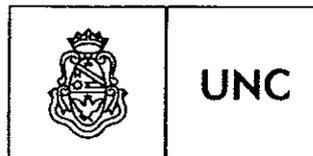
GARCÍA LABORDA, MORGAN, MONJEAU y otros. Compilado bibliográfico.

MARTINEZ, A. (2009): La forma oración en obras de la Segunda Escuela de Viena: Una lectura

desde la morfología de Goethe. *Revista del Instituto Superior de Música.* Universidad

del Litoral. Santa Fe.

Universidad
Nacional
de Córdoba

WEBERN, A. (2009): Cap. El camino hacia la nueva música en *El camino hacia la nueva música*. Nortésur. Barcelona. (pág. 17-84)

Unidad 3: Relación entre sistema compositivo y resultante formal. Indeterminación. Aleatoriedad. Azar

ADORNO, Th. (2009): El envejecimiento de la nueva música. *Oisanancias. Obra completa, 14*. Akal. Madrid España.

BOULEZ, P. (2001): El sistema al desnudo (Poliphonie X y Structures pour deux pianos). *Puntos de referencia*. Gedisa. Barcelona. España.

LIGETI, G. (1960) Decision and automatism in Structure la, *Oie Reihe 4*: págs. 36-62.

RODRÍGUEZ, Edgardo: (2007) "Serialismo integral, textura y tematismo (en Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen)", en *Revista del Instituto Superior de Música, Nº 11*, pp. 99-109

Unidad 4: Composición del material. Experimentación tímbrica. Crítica del material. Distintas aproximaciones formales. Intertextualidad en música

ADORNO, Th. W. (2004 b) *Filosofía de la nueva música [1948]. Obra completa, 12*. Madrid. Akal.

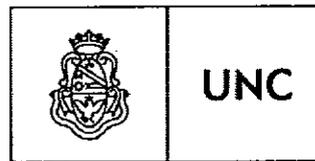
BERENGUER, J.M (2000). La música en los tiempos de la electricidad. Pròpia Còpia.. *En Red O. V Simposi de Música Electroacústica*. Associaci—n Coclea. Caos->Sonoscop. Recuperado de <http://www.sonoscop.net/sonoscop/procop/elmer0.htm>

BIFFARELLA, G. (2007): *Objeto Sonoro*. Extracto de clase online del Programa de Posgrado Online en Artes Mediales. Córdoba.

LACHENMANN, H (2008) Musique Concrète Instrumentale. A conversation and concert with Helmut Lachenmann about the composition, musical languages, and unconventional playing techniques. *Slought*. Recuperado de https://slought.org/resources/musique_concrete_instrumentale

LÓPEZ LUNA, D (S/F), *Intertextualidad musical. El intertexto musical: un proceso creativo y símbolo semiótico*. Tesis que para obtener el grado de: Licenciado En Música.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Especialidad en Composición. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Facultad Popular de Bellas Artes.

Unidad 5: Arte sonoro y la música más allá del concierto. Instalaciones, intervenciones, interdisciplinariedad. El espacio. Nuevos soportes. La tecnología y la cultura de masas. El problema de la forma ¿más allá? del tiempo.

BISHOP, C. (2005). *Installation Art*. London Tate Publishing.

CARDONA, A (2015): ¿Compositor o artista sonoro? En Ideas sónicas N° 15, CMMAS, Morelia, VII-XIICOPE, David: *Techniques of the contemporary composer*. Copyright © 1997. Printed in United States of América. Shimer Thomson Learning.

COPÊS, A. (2008) "Obras abiertas en los años 50 y 60: una clasificación posible". Espacio sonoro n° 17. Taller sonoro. Visto en <http://www.tallersonoro.com/antioresES/17/Articulo1.htm>

MORGAN, R. (1999): *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Música, Cap. La música y el mundo externo

Unidad 6: Improvisación

ASSINNATO, M (2013) El concepto de mente en teorías sobre improvisación musical. Revista: *Arte e Investigación*; año 15, no. 9. Visto en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39537>

ASSINNATO, M y PÉREZ, J. (2013): Improvisación musical y corporeidad. Acción epistémica y significado corporeizado en *Epistemus* (ISSN 1853-0494) es una publicación de SACCoM (Buenos Aires). Copyright © 2013 Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música. (SACCoM, nro. 000977 de personería jurídica) N°2- Diciembre 2013 | pag.89- 122. Visto en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/54188/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=4&isAllowed=y

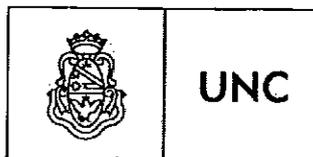

música

facultad
de artes

MARIN M, y varios (2008): Ad libitum la improvisación como procedimiento compositivo.

Folleto. Fundación Juan March. Madrid. España. Visto en

<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc600.pdf>

PEÑARLER VILAR J. (2012): Análisis de la práctica de la improvisación musical en las distintas metodologías: características y criterios de clasificación en *ARTS EDUCA Enero 2013*.

Universitat Jaume I de Castellón. Departamento de Educación. Área de Música. Visto en visto en <https://core.ac.uk/download/pdf/61432110.pdf>

PÉREZ, J y MARTINEZ, I: (2012): Hacia una perspectiva corporeizada y ecológica de la improvisación musical. *VI Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales* (La Plata, 2012) visto en

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/40694/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Unidad 7: Propuestas contemporáneas: Revisión y reflexión sobre repertorio producido desde el comienzo del Siglo XXI: Música y política

Unidad 8:

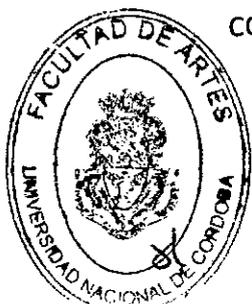
La interpretación y el intérprete hoy. La interpretación y el intérprete de música contemporánea. La música local.

AUTORES VARIOS. La creación musical y sus intérpretes. *Revista Doce notas - Música y Artes - 2005-2006*.

COPÊS, A. (2008) "Obras abiertas en los años 50 y 60: una clasificación posible". *Espacio sonoro* nº 17. *Taller sonoro*. Visto en <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/17/Articulo1.htm>

CORRADO, O. (2001): Música culta y política en Argentina entre 1930 y 1945. Una aproximación. En: *Música e Investigación*, Nº 9, Buenos Aires. Versiones previas de este artículo fueron presentadas en las Jornadas de Música Contemporánea de la Universidad Nacional de La Plata, 4-7 de diciembre de 2000, y en el V Simposio Latinoamericano de Musicología, Curitiba, 18-21

CORRADO, O (2004-2005): Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones. En *Revista Argentina de Musicología*, Número 5-6, Buenos Aires pp. 17-44.

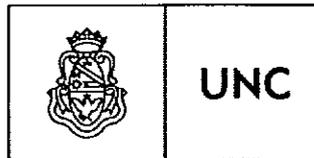

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ETKIN, M. (1991): Autoritarismo y música. Reproducido en Formas no políticas del autoritarismo, bajo el título (colocado por el editor) Si Beethoven y Mahler vivieran, compondrían como yo. Ed. del Goethe-Institut, Buenos Aires. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/puntos/etkin/autoritarismo.html>

ETKIN, M. (1997): El hombre que está solo y espera. Texto escrito para el catálogo del Festival "Neue Musik Rümlingen", Suiza, 1997. FELDMAN Morton: *Pensamientos Verticales*. Caja Negra. 2012

FESSEL Pablo, Comp (2007): *Nuevas Poéticas en las música contemporánea argentina: Escrito de compositores*. Buenos Aires.

FESSEL, P (2008): Política y tradición en la música de Juan Pampin, Jorge Horst, Carlos Mastropietro y Oscar Strasnoy. Este trabajo fue escrito en el marco del proyecto UBACyT F118 (Universidad de Buenos Aires). Una versión previa fue leída en las VIII Jornadas de investigación del Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró" (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

GARCIA LABORDA, José M (1996): *Forma y Estructura en la música del siglo XX*. Una aproximación analítica. Madrid, Al puerto, S.A.

KAGEL, M. (2011): *Palimpsestos*. Caja Negra. Buenos Aires.

LIGETI, György (1988): Entrevista: "quiero una música "sucia", una música iridiscente" *Revista Arte y opinión*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes. Dirección de Publicaciones. Traducción de María Cecilia Villanueva, y Mariano Etkin. 2006. 31 págs.

LULU, Revista de Teoría y Técnicas Musicales. Edición Facsimilar. Buenos Aires 2009.

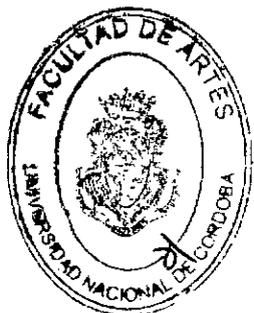
NUEVA MÚSICA: *Investigación y experimentas*. 1956 – 1966.

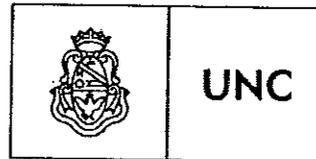
ORTIZ, W. (1995): Snobismo musical. Mecanoscrito. Puerto Rico. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/puntos/ortiz/snob-es.html> SAITTA, Carmelo: *El ritmo musical*. Saitta publicaciones. Buenos Aires. 2002

PARASKEVAIDIS, G. (1985): Música dodecafónica y serialismo en América Latina. *La del Taller*, N° 3, Montevideo. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/historia/para-dodecafonica.html>

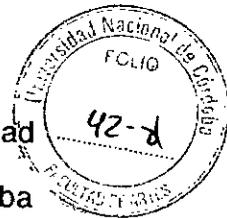
PARASKEVAIDIS, G. (2004): Comentarios al margen sobre Universalismo y nacionalismo en la música de Ernst Krenek. En Pauta, N° 91, pp.58-71.

PARASKEVAIDIS, G. (2005): Apuntes sobre Luigi Nono y su relación con América Latina. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/historia/nono/apuntes.html> SAITTA,

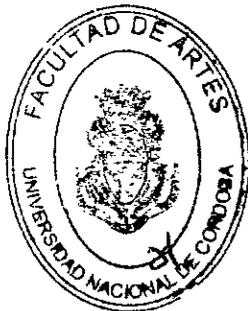

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Carmelo: *Percusión*. Criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar. Saitta Publicaciones Musicales. 1998. 66 págs
- PAZ, J.C. (1945): *Música brasileña de vanguardia*. Hans-Joachim Koellreutter y el Grupo Musica Viva. Revista Latitud, año 1, Nº 4, Buenos Aires
- RANCIERE, J. (2011): *El malestar de la estética*. Capital Intelectual. Buenos Aires. Argentina
- RANCIERE, J. (2013): *El espectador emancipado*. Bordes Manantial. Buenos Aires.
- RANCIERE, J. (2014): *El reparto de lo sensible*. Prometeo Libros Buenos Aires. Argentina
- RINK, J. (ed). (2006): *La interpretación musical*. Alianza Editorial. Madrid
- SPINELLI, E. (comp.) (2015): *poéticas. En torno a suono mobile*. SUONO MOBILE Editora.
- ZOBL, W. (1988): Realidad compositiva, realidad del componer. Notas sobre la confrontación con América Latina en mi música. Ponencia presentada en Viena, el 7 de abril de 1988, en el marco del simposio internacional "Norte-Sur, huellas musicales, Sur-Norte. Acerca de las influencias recíprocas entre las culturales musicales de Europa y del Tercer Mundo".

Universidad
Nacional
de Córdoba

6 - PROPUESTA METODOLÓGICA

Proponemos el desarrollo de esta asignatura mediante clases teórico-prácticas y clases prácticas semanales. La clase teórico-práctica desarrollará contenidos a partir del trabajo sobre los textos propuestos, del análisis de obras y versiones grabadas referenciales, tanto con partituras como a través de análisis auditivo. Asimismo se propondrá la construcción de interpretaciones por parte de los estudiantes con la complementación de análisis de partituras y exposiciones de las fundamentaciones correspondientes.

En la clase práctica nos ocuparemos de revisar, discutir, y reflexionar a partir de consignas dadas. Nos propondremos distintas modalidades para este trabajo: individual, grupal, de producción de trabajos escritos, teóricos, de producción de saberes que aborden las distintas problemáticas planteadas y de lectura reflexiva y crítica de textos referenciales.

Se pautará un horario de consulta semanal presencial que sirva como complemento de las clases teórico-prácticas y prácticas y que será acordado al inicio del cursado.

7 - Evaluación:

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

1 – Evaluación continua y de proceso: tendrán lugar en la clase práctica semanal y se evaluará tanto el resultado del trabajo realizado como el desenvolvimiento del alumno en la clase práctica.

2 - Prácticos evaluativos: 4 (cuatro). Dos en cada etapa.

2 – Evaluaciones parciales: se prevén 2 evaluaciones parciales

1er parcial: Unidades 1, 2, 3 y 4: Domiciliaria y presencial.

2do parcial: unidad 5, 6, 7 y 8: Domiciliaria y presencial.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

8 - MODALIDAD DE CURSADO

Alumnos Promocionales:

Los estudiantes que opten por la condición de promocionales deberán cumplir con:

El 80 % asistencia a las clases prácticas y un 80 % a las clases teórico-prácticas.

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6

El promedio de los TP: 7 o más.

Los dos parciales aprobados con nota 6 o más y promedio 7.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Los estudiantes que alcancen la condición de promoción podrán acceder a una instancia final de evaluación a través de un coloquio como cierre de la asignatura. Los mismos cuentan con 6 meses para aprobar esta evaluación. El estudiante que no apruebe esta instancia queda automáticamente en condición de regular.

La modalidad del coloquio será convenida con la docente de la cátedra. La misma podrá ser la exposición y desarrollo de un tema a elección o la presentación de una interpretación propia de obra contemporánea y su fundamentación o la presentación de un trabajo a la manera de ponencia de congreso (3000 palabras aproximadamente).

Se incluye la posibilidad de que los estudiantes presenten una propuesta diferente a las expuestas anteriormente para poner a consideración de la cátedra.

Alumnos Regulares

Los estudiantes que opten por la condición de regulares deberán cumplir con:

70 % asistencia a las clases prácticas y el 50 % a las clases teórico – prácticas

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4

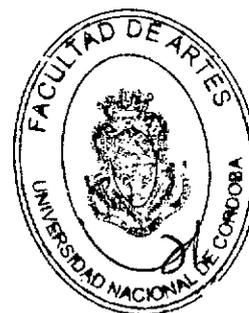
El promedio de los TP: 4 o más.

Los tres parciales aprobados con 4 o más.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la regularidad.

La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Recuperatorios

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Alumnos Libres

Para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden.

Universidad
Nacional
de Córdoba

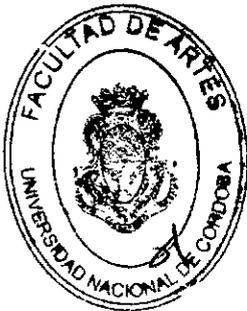
Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia.

Es requisito obligatorio que todo alumno que tenga intención de presentarse en los turnos de examen, ya sea como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra a fin de acordar previamente modalidades y criterios para la evaluación.

En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo, para los porcentajes de asistencias, llegadas tarde y evaluaciones, en dónde la condición del alumno esté debidamente certificada.

9 - RECOMENDACIONES DE CURSADA:

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobadas Audioperceptiva I y II, Instrumento principal III y Conjunto de Cámara III y Taller Experimental I

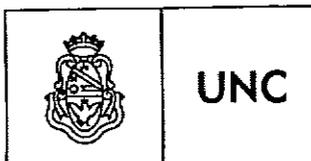

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

10 - CRONOGRAMA DE TRABAJO

ANALISIS MUSICAL IV – Cronograma 2018 - 1era etapa							
MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		3	Unidad 1	1	TP evaluativo U1/U2	5	Unidad 4
		10	Unidad 2	8	Unidad 3	12	Unidad 4
		17	Unidad 2	15	Unidad 3	19	Unidad 4
20	Unidad 1	27	Unidad 2	22	Semana de exámenes	26	TP evaluativo U3/U4
27	Unidad 1			29	Unidad 3	3-7	Taller Integrador (parcial I - segunda parte)

ANALISIS MUSICAL IV – Cronograma 2018 - 2da etapa							
AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
31	Unidad 5						
7	Unidad 5	4	Unidad 7	2	Unidad 8		
14	Unidad 5	11	Unidad 7	9	Unidad 8	6	Recuperatorio / colóquios
21	Unidad 6	18	Unidad 8	16	TP evaluativo U7 / U8	13	Recuperatorio / colóquios
28	Unidad 6	25	Semana de exámenes	23	Clase consulta previa parcial		
29	TP evaluativo U4			30	Taller Integrador (parcial II - segunda parte)		

Ana G. Yaya

leg 46132

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MUSICA

Carrera/s: Plan 1986. Prof. y Lic. en Perfeccionamiento Instrumental. Piano

Asignatura: REPERTORIO PIANISTICO II

Equipo Docente:

- Profesores:
Profesor Adjunto a cargo. Carga anexa: Gabriela Gregorat

Distribución Horaria

Clases obligatorias: Lunes de 9:00hs a 12:00hs. Aula 4
Clases de consulta: Lunes de 12:00hs a 13:00hs. Aula 4
Consulta virtual: gabriela.gregorat@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La formación del músico que ha de desempeñarse como intérprete debe ser considerada de manera integral, atendiendo al mismo tiempo a los aspectos técnicos y a los estilísticos de la interpretación musical. El proceso de aprendizaje de dichos aspectos implica una asimilación y comprensión de los diferentes lenguajes compositivos y sus procedimientos, dentro del contexto de una estética determinada. Estos aspectos mencionados serán decisivos a la hora de la lectura, el estudio y la ejecución de una obra. Por lo tanto es pertinente el conocimiento amplio del repertorio del propio instrumento como herramienta metodológica.

En consecuencia, la propuesta del presente programa consistirá en el estudio del Repertorio Pianístico, tomando al piano como eje de la ejecución solista, en la Música de Cámara, en la Música Sinfónica orquestal y en los Ensamblés de Música contemporánea.

El abordaje del Repertorio Pianístico se llevará a cabo a través de tres instancias:

- La del análisis pertinente a la obra objeto de estudio abarcando los aspectos compositivos, estilísticos y técnicos.
- El acercamiento a las diversas interpretaciones realizadas por músicos reconocidos.
- El acercamiento a las obras representativas de cada estilo a través de la lectura y ejecución de las mismas.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos:

Que el alumno pueda:

- Conocer y reconocer cada uno de los estilos abordados, de manera empírica, a través de la ejecución de obras pertinentes.
- Comprender la relación entre los aspectos técnicos pertinentes a un estilo y la interpretación de una obra.
- Desarrollar técnicas de estudio y estrategias metodológicas propias que le permitan acceder a diversos repertorios del instrumento.
- Reconocer semejanzas y diferencias en la diversidad de interpretación de una misma obra.
- Aplicar el conocimiento del repertorio pianístico al propio quehacer musical.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1: Beethoven : el problema de la interpretación

- Las convenciones interpretativas en la primera época de Beethoven: Sus primeras Sonatas y Conciertos para piano.
- El pianismo de Beethoven: la búsqueda expresiva, la escritura pianística. El manuscrito Kafka y los ejercicios técnicos.
- Beethoven y la Variación: De la Variación virtuosística a la Variación con elementos dramáticos y simbólicos. Beethoven y la Fantasía: La improvisación como elemento constructivo.

Obras obligatorias para audición

- L.V. Beethoven: Sonata Op 2 N° 3 en Do Mayor.
- L.V. Beethoven: Concierto N° 2 Op 19 en Sib Mayor.
- L.V. Beethoven: Fantasía para piano Op 77.
- L.V. Beethoven: Sonata Op 27 N° 1 en Mib Mayor "quasi una fantasía".
- L.V. Beethoven: Variaciones Wo 63; Variaciones Op 35.
- L.V. Beethoven: Piano trío Op 1 N° 3 en Do menor.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 2: El piano en el Romanticismo.

- Antecedentes del Romanticismo: la conformación del nuevo estilo: rasgos principales. El concepto de pianismo romántico: consecuencias en la textura y la temática.
- La improvisación como proceso constructivo: Fantasías y Preludios: F. Schubert; F. Chopin; R. Schumann. Los Preludios de Clara Schumann.
- La Variación como procedimiento constructivo y como género: Las Variaciones Abegg de R. Schumann. Las Variaciones Op 9 y Op 35 de J. Brahms.
- El piano en los Lieder: escritura, recursos pianísticos, tipos de texturas, función del piano. Interpretación: Schubert, Schumann, Brahms.
- La Sonata para piano romántica: Sonata Op 58 en Sim de F. Chopin. Sonata en Sim de F. Liszt.
- Complejidad y virtuosismo: El espectáculo de la Técnica lisztiana. Brahms: compositor antes que pianista.
- El Nacionalismo y el surgimiento de una nueva literatura para piano: E. Grieg, A. Dvorak.
- El pianismo del Romanticismo tardío: Los Preludios y Nocturnos de Scriabin.
- Mujeres, pianistas y compositoras: Fanny Mendelssohn Clara Schumann

Obras obligatorias para audición

- F. Schubert: Fantasía en Fa menor Op 103 D 940; Sonata en Do menor D 958
- F. Chopin: Preludios Op 28 N° 1, 6, 14, 24; Sonata Op 58; Fantasía Improntu Op 66
- R. Schumann: Variaciones Abegg Op 1, Fantasía Op 17, Sonata N° 2 Op 22 en Sol menor
- J. Brahms: Variaciones Op 9; Variaciones Op 35; Fantasías Op 116.
- F. Liszt: Sonata en Si menor; Variaciones on BACH
- E. Grieg: Improvisación Op 29; Danzas Noruegas Op 35
- A. Dvorak: Danzas escocesas Op 41
- A. Scriabin: Preludios Op 67 N° 1 y N° 2. Poema Nocturno Op 61.
- C. Schumann: Sonata para piano en Sol menor.
- S. Rachmaninov: Variaciones sobre un tema de Paganini; Preludio Op 3 N° 2 en Do# menor.

Unidad 3: El piano en la Música de Cámara y en la Orquesta

- El lied: lengua y texto, características musicales, escritura y recursos pianísticos, tipos de texturas, función del piano. Interpretación: Schubert, Schumann, Brahms, Liszt.
- La Música para piano y cuerdas: la función y la textura pianística. El tipo de toque. La Música para piano y maderas: la función y la textura pianística. El tipo de toque.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- El Concierto para piano en el Romanticismo: antecedentes, patrones clásicos, consecuencias en la forma de la búsqueda expresiva: Primera generación: F. Chopin y R. Schumann. Segunda generación: J. Brahms, F. Liszt, E. Grieg. Tercera generación: S. Prokofiev; S. Rachmaninov; A. Scriabin.
- El surgimiento de los intérpretes: Anton Rubinstein; Ferruccio Busoni.
- Otros géneros para piano y orquesta: Romanzas, Danzas, Aires.

Obras obligatorias para audición

- F. Schubert: Die schöne Müllerin; Erlkönig;
- R. Schumann: Dichterliebe Op. 48; Trio en Re menor Op 63; Concierto para piano en La menor Op 54.
- J. Brahms: Lieder Op 3 N°1; Op 84; Quinteto en Fa menor Op 34; Concierto para piano en Re menor Op 15.
- C. Schumann: Trio en Sol menor Op 17.
- A. Arensky: Trio No. 1, Op. 32 in Re menor.
- B. Smetana: Trio en Sol menor, Op. 15.
- S. Rachmaninov: Concierto para piano N°2 Op 18.
- F. Chopin: Fantasía sobre aires polacos Op 13.
- F. Liszt: Totentanz.

Unidad 4 "El piano en el Siglo XX"

- El Simbolismo: entorno socio cultural de la evolución del pianismo de principios del Siglo XX en contraposición al pianismo del Siglo XIX.
- El desarrollo del sonido pianístico: la influencia del exotismo oriental y lo sensorial: Debussy y Satie.
- La Armonía en la Música de Cámara de Ravel.
- La fusión entre la técnica pianística y la técnica compositiva: Bela Bartok.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- La Segunda Escuela de Viena: relación con el Expresionismo. La literatura para piano de A. Schoenberg, A. Berg y A. Webern.
- La incorporación del “ruido” a la obra compositiva: El surgimiento de la Música Concreta: P. Schaeffer.
- La Música para piano de O. Messiaen y de P. Boulez..
- La cuestión de la escritura, la cuestión de la lectura y el armado de una obra del Siglo XX. Las nuevas grafías. La diversidad de toques.
- Jazz y tradición clásica: La Música para piano y con piano de Gershwin; Hindemith y Stravinski: el Ragtime; Debussy y el Cake-Walk.

Obras obligatorias para audición:

- C. Debussy: Preludios para piano Libro 1 N° 6, 8, 10; Libro 2 N° 14, 19, 22; Trio en Sol Mayor; Fantasía para piano y Orquesta.
- E. Satie: Gnosiennes para piano. Sonata burocrática.
- M. Ravel: Trio en La menor.
- O. Messiaen: Visiones del amén.
- P. Boulez: Notaciones para piano.
- P. Schaeffer: Bilude
- A. Webern: Variaciones Op 27.
- A. Schoenberg Piezas para piano Op 11.
- G. Gershwin: Rapsodia in blue; Song book.

Unidad 5: “El Siglo XX en la Música argentina y la literatura pianística”

- La literatura para piano de C. Guastavino: la nostalgia por la tonalidad y lo conservador.
- Compositores renovadores: Alberto Ginastera, J.J. Castro, Roberto García Morillo.

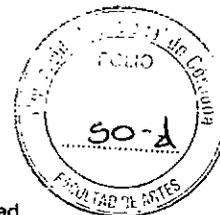
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- La Música Argentina y las nuevas tendencias: J.C.Paz y el Grupo Renovación: Dédalus y Música 1946.
- Gerardo Gandini: "Anatomía de la melancolía: análisis e interpretación."

Obras obligatorias para audición

- C. Guastavino: La Rosa y el sauce; Rosita Iglesias; Sonata para clarinete y piano.
- A. Ginastera: Preludios Americanos: Libro 1 y 2.
- J.C. Paz: Dédalus.
- G. Gandini. Sonatas para piano N°4 y 5.
- D. Medina: Exótica; Toccata
- H. Catania: Homenaje a la juventud Libros 1, 2 y 3.

4- Bibliografía obligatoria

Unidad I

- **Heinz Klaus Metzger, Rainer Riehn**, "*Beethoven el problema de la interpretación*", Editorial labor, Barceloma, 1992.
- **William Kinderman**, "*Beethoven y la Variación: El reto de Prometeo*", Revista Quodlibet, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2012.
- **Eva Badura-Skoda**, "*Las convenciones interpretativas de la primera época de Beethoven*", Revista Quodlibet, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2012.

Unidad II

- **Kenneth Hamilton**, "*Cara a cara con Chopin. Enfoques interpretativos de pianistas del pasado*", Revista Quodlibet N° 47, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2010.
- **James Webster**, "*La Primera madurez de Brahms*" Revista Quodlibet, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 1997.
- **Jonathan Dunsby**, "*La Obra Múltiple en Brahms: Las Fantasías Op 116*, Revista Quodlibet, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 1997.
- **Viktor Zuckerman**, "*La Sonata en Si menor de Liszt*", Revista Quodlibet, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2009.
- **Leon Plantinga**, "*El piano y el Siglo XIX*", Revista Quodlibet N° 44, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2009

Unidad III

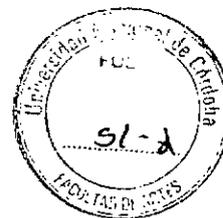
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Ronald Woodley**, “ *Interpretando a Ravel: Estilo y práctica en las grabaciones tempranas*”, Revista Quodlibet Nº 45 Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2009.
- **Charles Rosen**, “ *El piano: notas y vivencias*”, Editorial Labor, Barcelona, 1987.
- **Dietrich Fischer Dieskau**, “ *Los lieder de Schubert, creación esencia y efecto*”, Editorial Alianza, Madrid, 1996.

Unidad IV

- **Ruth Slenczynska**, “ *Más allá de los poliritmos: el rubato de Chopin*”, Traducción Arnaldo Ghione, U.N.C.
- **Charles Rosen**, “ *Música y sentimiento*”, Editorial Alianza Música, Madrid, 2012
- **Larry Starr**, “ *Forma y armonía en la Música de Concierto de Gershwin*” Revista Quodlibet Nº 48 Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá, España, 2011.

5- Bibliografía Ampliatoria

Piero Rattalino, “ *Historia del piano: el instrumento, la música, los intérpretes*”, Editorial Spanpress Universitaria, Cooper city, 1997.

Alfredo Casella, *El piano*, Editorial Ricordi Americana, Buenos Aires, 1985.

Luca Chiantore, *Historia de la técnica pianística*, Editorial Alianza Música, Madrid, 2004.

Frederick Dorian, “ *Historia de la música a través de su ejecución: el arte de la interpretación musical desde el Renacimiento hasta nuestros días*”, Editorial Impulso, Buenos Aires, 1950.

6- Propuesta metodológica:

El dictado de esta materia se articula en clases teórico-prácticas:

- Las clases teóricas contemplan una exposición oral introductoria a las diferentes temáticas a abordar y la audición y consiguiente análisis comparativo de obras ejemplificatorias. Esta instancia se lleva a cabo en la primera mitad de la clase.
- Las clases prácticas constarán de actividades de ejercitación (aspectos técnicos referidos a los diferentes estilos), actividades analíticas en relación a las diferentes versiones en cuanto a interpretación de una misma obra, y actividades realizadas fuera del horario de dictado de clases

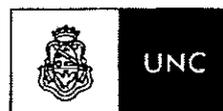

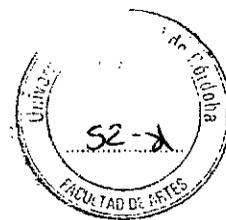
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

como la asistencia a Conciertos o Audiciones referidos a los temas abordados en clase. Esta instancia se lleva a cabo en la segunda mitad de la clase.

- Los Conciertos de Cátedra son instancias práctico-evaluativas donde los alumnos participan interpretando obras pertinentes a los contenidos de la Materia.

7- Evaluación:

La evaluación estará conformada por dos instancias:

- Trabajos Prácticos: Individuales y presenciales que consistirán en la ejecución de fragmentos de obras abordadas en clase y el análisis comparativo con otra obra del mismo autor de diferente instrumentación. Cada Trabajo Práctico se corresponde con cada Unidad Temática del Programa.
- Parciales: Consistirán en un reconocimiento auditivo de las “obras obligatorias para audición”, además de un trabajo escrito desarrollando algunas de las temáticas de las Unidades evaluadas.

Ambas instancias están de acuerdo al régimen de alumnos vigente: <http://artes.unc.cdu.ar/regimen-de-alumnos/> y al régimen de alumno trabajador: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

El régimen de cursado de la Materia contempla tres casos:

- Alumnos Promocionales: Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 6 (seis) puntos y el promedio de los parciales será de 7 (siete) puntos o más. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 80%.
- Alumnos Regulares: Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 4 (cuatro) puntos. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 70 % y para aprobar la Materia el alumno deberá presentarse a rendir en fecha de examen.
- Alumnos Libres: Rendirán el programa vigente completo, desarrollando por escrito un tema del programa y acreditando mediante test de reconocimiento auditivo el conocimiento de diferentes obras abordadas en el Programa.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El alumno podrá recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la reglamentación correspondiente a alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo.

9- Recomendaciones de cursada:

Las Materias que se recomienda tener aprobadas y/o regularizadas son:

Audioperceptiva I

Historia y Apreciación Musical II

Análisis Musical II.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Cronograma tentativo

Desarrollo de Unidades, Trabajos Prácticos y Parciales.

Unidad 1: 19 de Marzo de 2018 a 16 de Abril de 2018

Trabajo Práctico N° 1: Lunes 16 de Abril.

Unidad 2: 23 de Abril de 2018 a 11 de Junio de 2018.

Trabajo Práctico N° 2: *Primer Concierto de Cátedra:* Junio de 2018.

PARCIAL 1: Lunes 02 de Julio de 2018: Unidades I y II.

Unidad 3: 18 de Junio de 2018 a 27 de Agosto de 2018.

Trabajo Práctico N° 3: Lunes 27 de Agosto de 2018.

Unidad 4: 03 de Septiembre de 2018 a 01 de Octubre de 2018.

Trabajo Práctico N° 4: *Segundo Concierto de Cátedra:* Octubre de 2018.

PARCIAL 2: Lunes 08 de Octubre de 2018.

Unidad 5: 15 de Octubre de 2018 a 05 de Noviembre de 2018.

Recuperatorios: 12 a 16 de Noviembre de 2018.

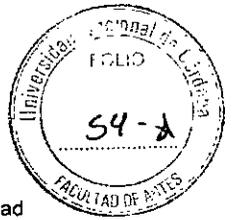

A música

A facultad de artes

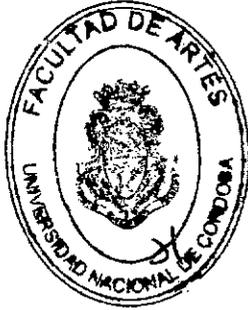

Universidad
Nacional
de Córdoba

Gabriela Gregorat

Profesora Gabriela Gregorat

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: DE MÚSICA

Carrera/s: PLAN 1986

- Licenciatura en Composición Musical
- Profesorado en Composición Musical
- Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental (con orientación en piano, violín, viola o violoncello).
- Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental (con orientación en piano, violín, viola o violoncello).
- Profesorado en Educación Musical

Asignatura: TALLER EXPERIMENTAL DE MÚSICA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Rosalía Pérez

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: María Verónica Fernández, Julio Catalano.

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

Turno único: Clases Lunes 16 a 18 hs

Atención de alumnos Martes 15 a 16 hs.

e-mail de contacto: rosipe@hotmail.com

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Concebimos a la Música como a una constante relación dialéctica entre la audición, la reflexión (análisis e investigación) y la práctica (composición fijada o improvisada, interpretación y enseñanza). A partir de esta concepción se plantea un modelo de trabajo que va asumiendo mayores grados de complejidad a través de los tres niveles del Taller.

1 El Taller de Experimental de Música, pretende ser un espacio transversal y por ende de aplicación de lo aprendido en otras materias, a la vez que complemento de las otras asignaturas de las carreras de Composición, Enseñanza Musical e Instrumentos. Se busca desarrollar la experimentación de un modo sistemático, investigando en los más variados lenguajes musicales.

2 Debe ser un ámbito en el que se fomente la colaboración de instrumentistas, pedagogos y compositores, recurriendo a las cátedras de instrumento de la propia Escuela de Artes, del Conservatorio y a los propios conocimientos de los estudiantes que cursan el taller.

3 Así mismo lo concebimos como un espacio de producción, en el sentido integral de la palabra, es decir, donde cada proyecto desarrollado llegue a ser presentado ante el público dándole

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

al estudiante los elementos básicos de auto-gestión y producción en el campo Cultural Musical.

2- Objetivos:

- 1 Desarrollar herramientas que permitan al alumno ampliar sus recursos expresivos
- 2 Sistematizar los métodos de investigación, análisis y producción dentro de los lenguajes musicales.
- 3 Integrar a través de la experimentación contenidos desarrollados en otras materias de la carrera.
- 4 Integrar conceptos específicos de Gerenciamiento y gestión de Proyectos en el campo musical.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

El contenido de cada unidad se desarrollará en paralelo al de las otras a lo largo del ciclo lectivo. Se buscará profundizar en los conceptos adquiridos durante el primer nivel.

Unidad I

La simbolización en la Materia Sonora
Materia Informada
Materia formada
Operaciones aplicables
Redes re-configurables de objetos compuestos

Unidad II

Aplicación de los contenidos de la Unidad I
Práctica: individuales y grupales
Ejercicios creativos
 Improvisación espontánea
 Improvisación pautada
 Composición fijada
Notación no tradicional

Unidad III

Recursos instrumentales ampliados
Cada alumno llevará adelante una investigación de los recursos de dúos y/o tríos de instrumentos (incluyendo los no tradicionales). El trabajo deberá realizarlo con la ayuda de instrumentistas.
Creación de un ejercicio compositivo sobre la base de lo investigado.

Unidad IV

Gestión Cultural/Musical: elementos para la producción de un proyecto en el campo musical.
Potencialidades del Proyecto
Recursos necesarios (Recursos Materiales, Recursos Humanos, Análisis de costos, entre otros.)

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad 1

- BRINDLE R. – "Composizione Musicale" –Ed. Ricordi – Italia - 1992
- GRANGER, G. – "Formes, operations, objets" - Vrin – Paris – France - 1994
- PERSICHETTI, V. – "Armonía del Siglo XX" – Ed. Real Musical – Madrid – España - 1985

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ROEDERER, J. – “Acústica y Psicoacústica de la música” – Ed. Ricordi – Bs As – Argentina – 2000
- SAITTA, C. – “Trampolines musicales” – Ed. Novedades Educativas – Argentina - 1997
- SCHAEFFER, P. – “Tratado de los objetos musicales” – Ed. Seuil – Francia - 1966
- SOLOMOS, Makis. SOULEZ, A. VAGGIONE, H. – “Formel Informel, Musique Philosophie” - L’Harmattan – France – 2003

Unidad 2

- Toda la Bibliografía perteneciente a la Unidad I
- H. de GAINZA, V. – “La improvisación musical” - Ricordi Bs. As. – Argentina - 1983
- SCHAFER, M. - “El compositor en el aula” - Ricordi Bs. As. – Argentina - 1965
- SCHAFER, M. - “El rinoceronte en el aula” - Ricordi Bs. As. – Argentina - 1975

Unidad 3

- BARTOLOZZI, B. – “New Sounds for Woodwinds” - Ed. Oxford University Press - 1967
- LOCATELLI DE PERGAMO, A. - “La Notación de la Música Contemporánea” - Ricordi Americana – Argentina – 1972-
- PAZ, J. C. – “Introducción a la música de nuestro tiempo” - Sudamericana – Bs As – Argentina - 1971
- PENAZZI, S. – “Metoda per Fagotto” – Ed. Suvini Zerboni - Milan, Italy. -
- PISTON, W. – “Orquestación” – Ed. - Madrid, Real Madrid, - 1984
- SAITTA, C. – “Percusión criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar” - Ed. Saitta Publicaciones Musicales.- Argentina - 1998.
- STONE, K. – “Music Notation in the Twentieth Century” - Ed. Norton and Company – NY – London

(La cátedra ha puesto a disposición de los estudiantes de los tres niveles de Taller, recopilación de los trabajos más logrados de las cohortes anteriores. Los mismos pueden ser consultados en la Biblioteca de la Facultad de Artes o en el aula virtual de la materia.)

Unidad 4

- ABALLAY, S, AVENDAÑO MANELLI, C. – “Gestión Cultural: entre conceptos lejanos y realidades cercanas”- Ed. Eduvin- Villa María, Argentina – 2010.
- OLMOS, H., SANTILLAN, R. – “El Gestor Cultural: Ideas y experiencias para su capacitación” - Editorial C – España – 2004

5- Bibliografía Ampliatoria (Artículos de revistas, escritos, apuntes, páginas web, etc;)

- Deliège, M. - "Invention musicale et idéologies 2" Ed. Mardaga - 2007
- Devoto, M. - “La Sucesión de Farey y los armónicos lejanos del violonchelo”- Voxes. Revista de investigación musical contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús”, N° 2, Agosto de 2011.
- Foutel, A. - "El otro piano" - <http://anafoutel.weebly.com/el-otro-piano.html>
- Mabry, S. - “Exploring Twentieth-Century Vocal Music: A Practical Guide To Innovations in Performance and Repertoire” – Oxford University Press – 2002
- Matthews, W. - “Improvisando. La libre creación musical” - Turner Música - 2012
- Spinelli, E. - “Multifónicos en el Clarinete: Un estudio comparativo” - Revista del Instituto de

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Investigación Musicológica "Carlos Vega" Año XXIV, Nº 24 – Argentina - 2010
-Vincent, M. - "Contemporary Violins Techniques: The Timbral Revolution" - 2003

6- Propuesta metodológica:

Las clases teórico prácticas presentan una constante relación dialéctica entre la audición, la reflexión (análisis) y la práctica, ejercicio creativo. Los temas presentados y desarrollados en cada clase, son apoyados con material accesible a través del aula virtual de la asignatura. Este listado de consulta ha sido seleccionado especialmente por el equipo de la cátedra y remite a numerosos blogs y páginas en la Web.

<http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/artes/>

Taller Experimental II

El estudiante, también cuenta con el espacio de atención de alumno, para realizar las consultas que puedan presentársele.

La cátedra ofrece un apartado con material de consulta en la Biblioteca de la Facultad de Artes. Dentro de ese material, se encuentra una compilación anual de los trabajos realizados por los estudiantes de años anteriores.

Los trabajos desarrollados en el segundo cuatrimestre del año, deben ser presentados en concierto público. Los estudiantes deben asumir las diversas tareas de gestión de esos conciertos: para ello se arman comisiones de Programa de Concierto, Diseño, Difusión, Comunicación, Técnica de sonido, Técnica de escenario, Iluminación, Manejo de escenario, Recursos y propuesta interdisciplinarias, etc. Estas presentaciones son organizadas en conjunto entre los tres niveles de Taller Experimental de Música.

7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>).

En el primer cuatrimestre se alternará una clase teórico práctica con un práctico derivado de la clase anterior. El cuatrimestre cierra con un examen parcial integrador de los temas desarrollados en la primera partes del año.

En el segundo cuatrimestre, en relación con el desarrollo de la unidad 3 del programa "Recursos instrumentales ampliados", el alumno deberá presentar 4 trabajos prácticos (acompañado de el o los instrumentistas necesarios). A su vez, por la complejidad de estos prácticos, en estos trabajos se plantea la división de los grupos en dos grandes grupos A y B los cuales se sujetarán a un cronograma de presentaciones.

Al finalizar el segundo cuatrimestre se tomará un segundo parcial integrador, consistente en la presentación del análisis del proceso de construcción requerido en la Unidad III. que incluya, catálogo de objetos sonoros, análisis de la obra y la grabación de la obra y del catálogo.

Los trabajos seleccionados serán presentados en el concierto de fin de año. Tanto prácticos como parciales podrán ser recuperados en las fechas asignadas para ese fin en el cronograma de la materia.

Aquellos alumnos con certificado de la SAE de alumno trabajador, serán encuadrados dentro lo previsto en la reglamentación vigente.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 8-^a **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Promoción

El alumno debe tener una asistencia a clase del 80 %.

El alumno debe aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con una calificación igual o mayor de 6 (seis) y un promedio general de 7 (siete) o más.

En relación con el desarrollo de la unidad 3 del programa "Recursos instrumentales ampliados", la cual se lleva adelante en el segundo cuatrimestre del año, el alumno deberá presentar 4 trabajos prácticos (acompañado de él o los instrumentistas necesarios). Tres de esos prácticos, es decir el 75%, deberán ser aprobados, con calificación igual o mayor de 6 (seis).

El alumno deberá aprobar los dos exámenes parciales, con calificación igual o mayor de 6 (seis) y promedio general de 7 (siete) o más.

Como cierre de la promoción, los trabajos seleccionados serán presentados en el concierto de fin de año de la cátedra. La presentación de los trabajos en el ensayo general y el concierto, es condición obligatoria para alcanzar la promoción.

Regularidad

El alumno debe tener una asistencia a clase del 80 %.

El alumno debe aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones igual o mayor de 4 (cuatro).

En relación con el desarrollo de la unidad 3 del programa "Recursos instrumentales ampliados", la cual se desarrolla en el segundo cuatrimestre del año, el alumno deberá presentar 4 trabajos prácticos (acompañado de él o los instrumentistas necesarios). Tres de esos prácticos, es decir el 75%, deberán ser aprobados, con calificación igual o mayor de 4 (cuatro).

El alumno deberá aprobar los dos exámenes parciales, con calificaciones igual o mayor de 4 (cuatro).

El alumno que obtenga la condición de regularidad, deberá rendir un examen final, preparando un temario a acordar previamente con la cátedra. Una vez acordado el temario con la cátedra, el alumno deberá entregar, con cinco días de antelación a la fecha de examen, los materiales elaborados para la evaluación.

Alumnos Libres

Quienes se presenten a examen en condición de alumno libre, deberán acordar un plan de examen con la cátedra, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de conformación de la mesa. El plan deberá incluir temas de cada unidad del programa de la materia. En relación a la unidad III y IV del programa, el alumno deberá presentar un trabajo desarrollado con instrumentistas (él mismo alumno, puede ser uno de ellos) y organizar la presentación pública de la obra. Una vez acordado el temario con la cátedra, el alumno deberá entregar, con cinco días de antelación a la fecha de examen, los materiales elaborados para la evaluación.

La cátedra se ajusta a las normativas vigentes en el caso de alumnos trabajadores o con familiares a cargo.

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

- 9- **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias **es conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura: Audioperceptiva II

- 10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda)

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Taller Experimental de Música II

CTP Clase Teórico Práctica

TP Trabajo Práctico

Pa Parcial

GA o GB alude a los trabajos prácticos del segundo cuatrimestre, divididos en Grupo A y Grupo B .
(Ejemplo: GA1= Grupo A, 1ª Presentación)

Marzo

19 CTP 26 TP 1

Abril

9 CTP 16 CTP 23 TP2

Mayo

7 CTP 14 TP3 21 Semana Examen 28 CTP

Junio

4 TP 4 11 CTP 18 Pa 1 25 Pa 1

Julio

2 CTP 30 CTP

Agosto

6 CTP 13 GA1 27 GB1

Septiembre

3 CTP 10 GA2 17 GB2 24 Semana Examen

Octubre

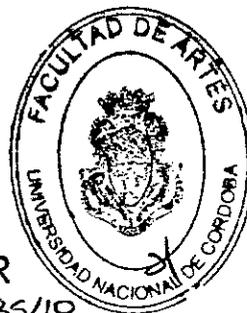
1 GA3 8 GB3 22 Ensayo Gral. Y P2 29 Concierto

Noviembre

5 Recuperatorio 12 CTP Cierre de la Asignatura

del 20 al 30: entrega de actas de promoción

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: PLAN 1986: 4to. año de Lic. y Prof. en Composición Musical; 4to. año de Prof. en Educación Musical; 4to. año de Lic. y Prof. en Perfeccionamiento Instrumental

Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Marisa Restiffo (CA)

Prof. Asistente: Mónica Gudemos (DE)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Lucas Reccitelli, Luciana Giron Sheridan, Santiago Sosa (AH)

Distribución Horaria

Turno único: Martes, de 14 a 17 hs.

Clases prácticas - Martes de 14 a 15.30 hs.

Clases teórico-prácticas - Martes de 15.30 a 17 hs.

Clases de consulta:

A) de modalidad presencial, con atención de alumnos: Jueves de 12 a 14 hs.

B) de modalidad a distancia, mediante Aula Virtual o correo electrónico:

marisarestiffo@gmail.com

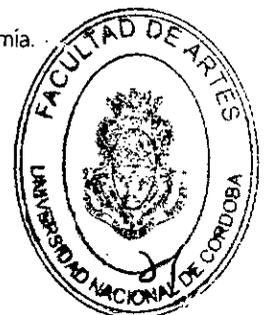
PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Lo que nos vincula a todos (los que enseñamos Historia de la Música) es nuestro amor por la música y nuestra devoción por enseñar a otros su belleza, su pasión y su poder!

Historia de la Música y apreciación Musical III es una materia de cuarto año, común a todas las carreras que se dictan en el Departamento de Música. Las distintas orientaciones (composición, educación, perfeccionamiento instrumental) implican para los destinatarios de esta asignatura diferentes trayectos previos y sus consecuentes diferencias a nivel de conocimientos y experiencias.

¹NATVIG. Mary. Teaching Music History. Aldershot (Reino Unido): Ashgate, 2002, pp. xii. La traducción es mía.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

especialmente en el manejo de un vocabulario técnico específico, del desarrollo de herramientas analíticas y del contacto con el repertorio. Los estudiantes de composición, que deberán haber pasado por materias como Morfología I, Morfología II, Contrapunto III y Armonía III, contarán con un primer contacto con el análisis de repertorio que también es objeto de estudio en Historia III. Los estudiantes de Perfeccionamiento Instrumental tal vez serán los que mayor experiencia cuenten en el acercamiento a las obras mismas desde su hacer de intérpretes, con todas las ventajas que esto acarrea a la hora de analizarlas. Sin embargo, no todos los estudiantes de esta carrera han alcanzado a incorporar elementos técnicos suficientes para avanzar en el trabajo analítico, condición que generalmente comparten con los estudiantes de Educación Musical. El aprestamiento para el desempeño docente y una mayor cantidad de materias teóricas en la curricula aporta a este último grupo de estudiantes un buen entrenamiento en el manejo de la bibliografía y de la sistematización de la información. Estas diferencias serán atendidas especialmente en el momento de asignar las obras a analizar y de diseñar estrategias de evaluación. Asimismo, serán destacadas desde el inicio del ciclo lectivo para incentivar la formación de grupos de estudio en los que cada cual pueda realizar aportes a la vez que beneficiarse de estas diferencias.

Ante este panorama tan heterogéneo, la propuesta apunta a lograr que el paso por esta cátedra permita a los estudiantes -sea cual sea su experiencia anterior con el repertorio que desde ella abordaremos- comprender las obras en los términos de sus momentos de producción y de recepción. La especificidad de la materia consiste en mostrar el engarce de los productos musicales en el contexto sociocultural y estético del que surgieron y los significados que (en consecuencia) se asociaron a ellos. Todo esto, más allá de la (re)consideración de los aspectos técnicos, algunos de los cuales seguramente han sido ya destacados y trabajados desde otras cátedras. La articulación entre cátedras que estudian un mismo repertorio desde diferentes puntos de vista se presenta como indispensable y será una de las tareas prioritarias a emprender desde este espacio curricular. Asimismo, las cátedras de Historia de la Música, a partir de 2013, comenzaron a trabajar como área, razón por la cual se han acordado y consensuado entre las tres cátedras objetivos, criterios, metodologías de trabajo, modalidades y criterios de evaluación.

La temática a abordar desde Historia de la Música III comprende la totalidad del siglo XIX y la primera mitad del XX, es decir, desde finales del Clasicismo Vienés hasta los desarrollos de la Segunda Escuela de Viena y del Neoclasicismo. Si bien se ha mantenido en el enfoque tradicional que ha desarrollado la cátedra, centrado en los logros de la escuela alemana, desde 2013 se está realizando la introducción gradual al estudio de otros temas, tales como la ópera en Francia y en Italia, de gran impacto en los compositores argentinos y latinoamericanos; el estudio del ballet como género, especialmente relevante a comienzos del siglo XX; el panorama de la música latinoamericana entre 1800 y 1970; la importancia de los diferentes movimientos nacionalistas en Europa y en América, entre otros. Los temas de la unidad "Personalidades Singulares", no estarán incluidos en la evaluación y su desarrollo dependerá de la disponibilidad de espacio en el cronograma previsto para el desarrollo integral del programa en el tiempo estipulado por el calendario académico.

Siempre problemático y movilizador resulta el desarrollo de los contenidos referidos al panorama de la música académica en Latinoamérica entre 1800 y 1970. Este tema, incluido en la materia desde 2013 con el objetivo de paliar un área de vacancia en los planes de estudio 1986, se dictará

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

por última vez en el presente año, ya que a partir de la implementación de los planes 2017 contamos con un espacio curricular específico dedicado a esa problemática. Durante 2018 dedicaremos dos módulos para tratar las músicas "de arte" compuestas en América Latina: uno dedicado al siglo XIX y otro a la primera mitad del siglo XX. Ambos se ubicarán en la finalización de cada uno de los cuatrimestres.

El enfoque elegido es el contextual y cronológico, sin ser lineal. Las **obras** son el centro nuclear a partir del cual se desarrollan los temas escogidos. A través de ellas, se realizan avances y retrocesos, se establecen relaciones y se proyectan hacia el presente contenidos estéticos, elementos de la técnica de la composición, rasgos estilísticos y todo aquello que las mismas obras nos puedan sugerir. Las relaciones a través de la comparación constituyen una de las herramientas fundamentales del enfoque de la cátedra. A estos fines se realiza un recorte y selección de las situaciones, compositores, obras y géneros que pretende ser abarcadora aunque obviamente no exhaustiva de la historia de la música, desde el Beethoven del último período compositivo hasta el Stravinsky neoclásico.

La incorporación a partir de 2016 de los estudiantes de la carrera de la Lic. en Dirección Coral (con régimen de cursado cuatrimestral superpuesto al régimen anual de Historia III) nos obliga a realizar algunas adaptaciones, tanto programáticas (la incorporación de la unidad 13: "Personalidades singulares", es una de ellas) como evaluativas. Agradecemos desde ya la comprensión y la colaboración de todos los estudiantes para poner en funcionamiento este programa, que intentará desarrollar en forma conjunta, por última vez, una materia anual y dos seminarios cuatrimestrales.

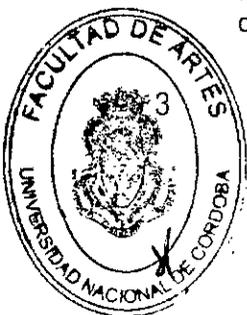
OBJETIVOS

Generales:

- Conocer los estilos musicales y los lenguajes compositivos que tuvieron origen en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.
- Conocer el entramado histórico, social, político, filosófico y cultural con el cual se vinculan y en el cual cobran sentido estas prácticas estéticas.
- Desarrollar autonomía conceptual y analítica.
- Desarrollar la discriminación y la comprensión auditiva.
- Desarrollar una visión crítica que permita la comprensión de la coexistencia y complementación de músicas populares y académicas durante el período.
- Reflexionar sobre la pertinencia y utilidad del estudio de la Historia de la Música y de la apreciación musical en cada una de las carreras de las que forma parte.
- Favorecer el desarrollo de la autonomía en la apropiación y comunicación de conocimientos.

Específicos:

- Desarrollar metodologías de análisis y de síntesis que permitan comprender los procedimientos compositivos que caracterizan a una determinada tendencia estilística, a un compositor y/o a un género y relacionarlos con su contexto de producción y recepción.

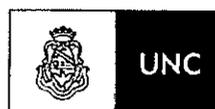

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Desarrollar estrategias de estudio comparativo que permitan establecer similitudes y diferencias técnicas y estilísticas entre las producciones musicales analizadas.
- Desarrollar la capacidad de verbalizar y comunicar los conocimientos adquiridos, tanto en forma oral como escrita.
- Utilizar correctamente el vocabulario técnico y específico.
- Identificar auditivamente los rasgos estilísticos, formales, expresivos, etc. del repertorio seleccionado y de obras contemporáneas a las estudiadas.
- Transferir los conocimientos adquiridos a través del repertorio seleccionado al análisis y la comprensión de otras obras.

CONTENIDOS

Unidad 1. Raíces dieciochescas: Franz Schubert

¿Clasicismo vs. Romanticismo o "clásico-romántico"? La estética del Romanticismo Alemán. El Imperio Napoleónico. La Viena de Francisco II. El *Biedermeier*. El Lied y sus poetas. La obra compositiva de Franz Schubert. Balada, Lied estrófico y estrófico variado, Lied mixto. Música vocal: Ciclos de Lied. Música instrumental: Sinfonía.

Obras sugeridas: **Schubert:** Lieder Op. 1 a 36 (selección); D 397 *Ritter Toggenburg* y ciclo de Lieder *Winterreise*; Sinfonía en Si Menor D759 N° [7] 8 "Inconclusa"; *Sinfonía en Do Mayor* D 944 N° 9, "La Grande".

Unidad 2. El primer Romanticismo. La generación de 1810

El gran público. La intimidad del salón. El virtuoso. La búsqueda de la narratividad. El "Sistema de fragmentos musicales" de Robert Schumann. Robert Schumann: Lieder y piezas para piano.

Obras sugeridas: **Schumann:** *Papillons* Op. 2; *Carnaval* Op. 9; *Dichterliebe* Op. 48.

Unidad 3. El romanticismo francés

Paris entre 1830 y 1848. El triunfo de la estética romántica. Lo programático, lo autobiográfico y lo literario. Hector Berlioz: Música programática e idea fija. La ópera en Francia: *grand opéra*, *tragedie lyrique*, *opéra comique*, *opéra lyrique*.

Obras sugeridas: **Berlioz:** *Sinfonía Fantástica* Op. 14.

Unidad 4. La ópera romántica alemana

Panorama de la ópera europea entre 1700 y 1840. El *Singspiel*. La estética de lo sublime y de lo característico. El paisaje y el refugio en la naturaleza. Las nuevas tendencias de la literatura alemana. Carl María von Weber y la ópera alemana.

Obras sugeridas: **Weber:** *Der Freischütz* [selección].

Unidad 5. Wagner y el drama sinfónico

La personalidad de Richard Wagner. Sus primeras óperas. Su obra como teórico y su programa estético: La obra de arte total. Relaciones con los filósofos de su tiempo y sus influencias en la obra wagneriana. El drama sinfónico. El *Leitmotiv* y la melodía infinita.

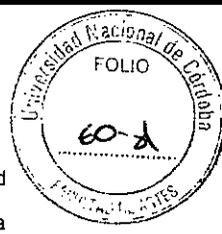
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Obras sugeridas: **Wagner:** *Sigfrido* (selección); *Tristan und Isolde* (selección).

Unidad 6. Verdi y la ópera italiana de fin de siglo

El *Risorgimento* italiano. La novela histórica. Las protagonistas femeninas. Ópera seria y ópera buffa. Melodrama: Rossini, Bellini y Donizetti. Giuseppe Verdi: ópera y política. Etapas de su obra.

Obras sugeridas: **Verdi:** *Rigoletto* (selección); *Otello* (selección).

Unidad 7. La tradición sinfónica germana: Brahms

Tradicón y romanticismo. Brahms: música sinfónica y sinfónico coral.

Obras sugeridas: **Brahms:** *Sinfonía n° 3*, Op. 90 en Fa Mayor; *Requiem Alemán*.

Unidad 8. El paso hacia el nuevo siglo

El nuevo mapa europeo (1870-1914). El Modernismo y la *Belle Époque*. Simbolismo. Impresionismo. Gustav Mahler y la tradición germana. Claude Debussy y la propuesta francesa.

Obras sugeridas: **Mahler:** *Sinfonía n° 5* en Do# Menor; *Rückert-Lieder* (1905). **Debussy:** *Preludios para piano* (selección de Libros I y II); *The Children's Corner* (selección); *Tres Nocturnos para Orquesta*; *Chansons de Jeunesse* (selección).

Unidad 9. Schönberg, expresionismo y dodecafonismo

La crisis del humanismo. Las vanguardias artísticas. El expresionismo alemán y el cabaret. El camino hacia la abstracción. Periodos compositivos de Arnold Schönberg: Atonalismo y expresionismo; Dodecafonismo. Los discípulos de la Segunda Escuela de Viena. Anton Webern y la corriente literaria del aforismo.

Obras sugeridas: **Schönberg:** *Pierrot Lunaire* Op. 21; *Cuarteto de cuerdas* Op. 10 n° 2; *Piezas para piano* Op. 11; *Suite* Op. 25; *Un sobreviviente de Varsovia* Op. 46; **Berg:** *Wozzeck*, Op. 7 (selección); **Webern:** *Cuatro piezas para violín y piano* Op. 7.

Unidad 10. Igor Stravinsky. París antes y después de la Gran Guerra

Rusia a comienzos del siglo XX. El nacionalismo ruso. El maestro Rimsky-Korsakov. El ballet como género de ida y vuelta. Diaghilev y el ballet ruso en París. El período "ruso" de Stravinsky. El período neoclásico. Satie y Les Six. *Gebrauchsmusik*.

Obras sugeridas: **Stravinsky:** *Petrushka*; *La historia del soldado*; *Sinfonía de los Salmos*.

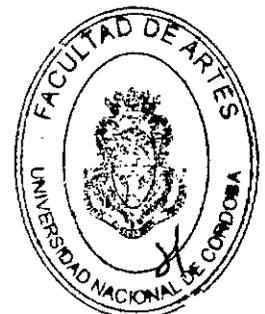
Unidad 11. Béla Bartók

El nacionalismo húngaro. El modelo de Liszt. Béla Bartók: Etnografía, folklore y composición.

Obras sugeridas: **Bartók:** *Cuarteto de cuerdas n° 5*, bb 110; *Música para cuerdas, percusión y celesta*, BB 114; *El castillo de Barbazul*, Op. 11.

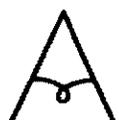
Unidad 12. Panorama de la música académica en Latinoamérica entre 1800 y 1970

Pervivencias coloniales. La llegada del Romanticismo a América Latina. La ópera. La recepción de las tradiciones germana y francesa. Impresionismo: Williams. Entre el nacionalismo folklorista, el modernismo neoclásico y el dodecafonismo: Revueltas, Chávez, García Caturba, Roldán, Villalobos, Ginastera, Paz. Corrientes divergentes: Julián Carrillo. Epílogo.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Obras sugeridas: **Williams:** *Petite Suite Argentine*, Op. 90; **Revueltas:** *Sensemayá*; **Chávez:** *Xochipilli*; **Roldán:** *Rítmicas* (selección); **Villalobos:** *Uirapuru, Bachianas* (selección); **Carrillo:** *Preludio a Cristóbal Colón*; **Ginastera:** *Suite Estancia* (selección), *Cantata para América Mágica* Op. 27 (selección); **Paz:** *Tres movimientos de Jazz* Op. 22; **Brouwer:** *El Decamerón negro, Canción de gesta*.

Unidad 13: Personalidades singulares

Compositores comprendidos en la primera mitad del siglo XX que resulten de interés por entrar en relación con las diferentes temáticas del programa, según éstas se hayan desarrollado durante el año. El dictado de esta unidad dependerá de las posibilidades de cumplir con el cronograma tentativo del ciclo en curso. Algunas propuestas (a modo provisional): Manuel de Falla (1876-1946), Serguéi Prokófiev (1891-1953), Charles Ives (1874-1954), Edgar Varèse (1883-1965), Luigi Dallapiccola (1904-1975), Benjamin Britten (1913-1976), Carl Orff (1895-1982), Olivier Messiaen (1908-1992).

BIBLIOGRAFÍA

• Bibliografía obligatoria

BÉHAGUE, Gerard (1983). *La música en América Latina*. Trad. de Miguel Castillo Didier. Caracas: Monte Ávila.

BONDS, Mark Evan (1997). "Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century", *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 50, N° 2/3 (Summer-Autumn), pp. 387-420. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Lucas Reccitelli).

BONDS, Mark Evan (2014). *La música como pensamiento. El público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Trad. de Francisco López Martín. Barcelona: Acantilado. Ver especialmente Caps. 1 y 2.

CASARES RODICIO, Emilio. (dir.) (1999-2002). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 10 vols. Madrid: SGAE.

DAHLHAUS, Carl (2014). *La música del siglo XIX*. Trad. de Gabriel Menéndez Torrellas y Jesús Espino Nuño. Madrid: Akal.

DAVERIO, John (1993). *Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology*. Nueva York: Schirmer Books.

BURKHOLDER, Peter, Donald J. GROUT y Claude PALISCA (2016). *Historia de la música occidental*. Trad. de Gabriel Menéndez Torrellas. 8ª Edición. 1ª reimpresión. Madrid: Alianza Música.

FUBINI, Enrico (2007). *El Romanticismo: entre música y filosofía*. Trad. de M. Josep Cuenca Ordinyana. 2ª edición. Colección estética y crítica. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.

GUDEMOS, Mónica (2008). *Apuntes de Clase. Material didáctico sistematizado para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III, UNC*.

----- (2010). *Dossier 1. Material didáctico sistematizado para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III, UNC*.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

----- (2012). "Bartokiana Analítica". Trabajo de investigación. Facultad de Artes. UNC.

GUZMÁN, Gerardo (2016). *La condición romántica del arte. Música, pensamiento y persistencias*. La Plata: Edulp.

HAUSER, Arnold (1976). *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama.

MORGAN, Robert (1999). *La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Madrid: Akal.

PLANTINGA, León (1992). *La Música Romántica. Una historia del estilo musical en la Europa decimonónica*. Madrid: Akal.

ROSEN, Charles (1994). *Formas de sonata*. Trad. Luis Romano Haces. Barcelona: Labor.

SADIE, Stanley, (ed.) (2000). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 20 vols. Ed. Revisada. Oxford: Oxford University Press.

TARUSKIN, Richard (2009). *Oxford History of Western Music*. Vols. 3 y 4. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.

WAISMAN, Leonardo J (1982). "La sonata clásica, ¿forma o sintaxis?". Trabajo de cátedra Historia de la música II, UNC. Córdoba: Mecanografiado.

• Bibliografía ampliatoria de orden general

AA. VV. *Historia de la música*, ed. Sociedad Italiana de Musicología (1987-1999). Vols. 8-12. Madrid: Turner Libros.

ALIER, Roger, Marc HEILBRDN y Fernando SANS RIVIÈRE (1995). *La discoteca ideal de la ópera*. Barcelona: Editorial Planeta.

BRUUN, Geoffrey (1964). *La Europa del siglo XIX, 1815-1914*. México: Fondo de Cultura Económica.

DAHLHAUS, Carl (1997). *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa.

GONZÁLEZ PORTO-BOMPIANI (1959). *Diccionario literario de obras y personajes de todos los tiempos y de todos los países*. 12 Vols. Barcelona: Montaner y Simón.

HOBBSAWM, Eric [1962] (2005). *La era de la revolución. 1798 - 1848*. Traducción de Félix Ximénez de Sandoval. Barcelona: Crítica.

----- [1987] [2007-2009]. *La era del imperio: 1875-1914*. 6ta. ed., 2da. reimpresión. Traducción de Juan Faci Lacasta. Buenos Aires: Crítica.

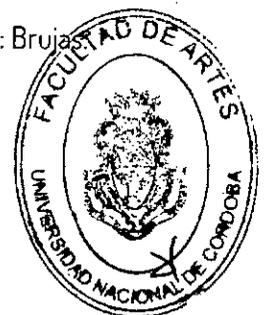
----- [1994] [1995]. *Historia del Siglo XX. 1914-1991*. Traducción de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castells. Barcelona: Crítica.

JIMÉNEZ, Marc (1999). *¿Qué es la estética?* Trad. de Carme Vilaseca y Anna García. Barcelona: Idea Books.

KÜHN, Clemens (1994). *Tratado de la Forma Musical*. Barcelona: Labor.

MOTTE, Diether de la (1993). *Armonía*. Barcelona: Labor.

NUSENOVICH, Marcelo (2015). *Introducción a la historia de las artes*. 7ma. ed. Córdoba: Brujas

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

SNOWMAN, Daniel (2016). *La ópera. Una historia social*. Trad. de Ernesto Junquera. Madrid: Siruela.

STEINBERG, Michael (2008). *Escuchar a la razón. Cultura, subjetividad y la música del siglo XIX*. Trad. Teresa Arijón. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

• **Bibliografía ampliatoria de orden específico**

Unidad 1:

BONDS, Mark Evan (1997). "Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century", *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 50, N° 2/3 (Summer-Autumn), pp. 387-420. Traducción de la cátedra en el aula virtual (L. Reccitelli).

DAHLHAUS, Carl [1974] (1997). "Romanticismo y Biedermeier: características histórico-musicales del período de la Restauración", *Quolibet*, N° 9, trad. de Claudio Martínez, pp. 3-23.

GIBBS, Christopher H. (2004). *The Cambridge Companion to Schubert*. Cambridge: Cambridge University Press.

LEWIN, David (1982). "Auf dem Flusse: Image and Background in a Schubert Song", en *19th-Century Music*, Vol. 6, N°1 (Verano, 1982), pp. 47-59. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Emmanuel Taverna).

NEWCOMB, Anthony (1996). "Structure and Expression in a Schubert Song: *Noch einmal Auf dem Flusse zu hören*" en FRISCH, Walter, (ed.) *Schubert: Critical and Analytical Studies*. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, pp. 153-174. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Andrea Mazzoni).

STEIN, Deborah y Robert SPILLMAN [1996] (2010). "Introduction to German Romanticism", en *Poetry into Song. Performance and Analysis of Lieder*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, pp. 3-19. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Lucas Reccitelli).

WEBSTER, James (1978). "Schubert's Sonata Form and Brahms's First Maturity", *19th-Century Music*, Vol. 2, N° 1 (July), pp. 18-35. Traducción provisional de la cátedra en el aula virtual. (Trad. de A. Delli Quadri; revisión de L. Reccitelli).

Unidad 2:

BARTHES, Roland (1991). "Amar a Schumann", *Nombres. Revista de Filosofía*, Año 1, N°1, Diciembre. Trad. de Jorge Ayala Blanco, pp. 97-101.

DAVERIO, John (1993). "3. Schumann's Systems of Musical Fragments and Witz", en *Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology*. Nueva York: Schirmer Books, pp. 49-88. Traducción de la cátedra en el aula virtual. (Claudio Rodrigo Balaguer y Lucas Reccitelli).

KAMINSKY, Peter [1989]. "Principles of Formal Structure in Schumann's Early Piano Cycles", en *Music Theory Spectrum*, Vol. 11, N° 2, pp. 207-225. Traducción de la cátedra en el aula virtual (María Clara Agüero).

KOMAR, Arthur (ed.) (1971). *Schumann. Dichterliebe. An Authoritative Score. Historical Background. Essays in Analysis. Views and Comments*. A Norton Critical Score. Nueva York: W. W. Norton Company.

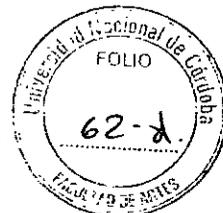
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

MATAMORO, Blas (2000). *Schumann*. Barcelona: Península.

ROSEN, Charles (1995). *The Romantic Generation*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

TURCHIN, Barbara (1985). "Schumann's Song Cycles: The Cycle within the Song", *19th-Century Music*, Vol. B, N° 3 (Spring), pp. 231-244.

Unidad 3:

BRITTAN, Francesca (2006). "Berlioz and the Pathological Fantastic: Melancholy, Monomania, and Romantic Autobiography", *19th-Century Music*, Vol 29, N° 3 (Spring), pp. 211-239.

MACDONALD, Hugh (1989). *Berlioz*. Buenos Aires: Javier Vergara.

----- (2004). *La música orquestal de Berlioz*. Barcelona: Idea books.

RODGERS, Stephen (2012). *Form, Program, and Metaphor in the Music of Berlioz*. Cambridge: Cambridge University Press.

RUSHTON, Julian (1983). *The Musical Language of Berlioz*. Cambridge: Cambridge University Press.

Unidad 4:

FINSCHER, Ludwig (1983-1984). "Weber's 'Freischütz': Conceptions and Misconceptions". *Proceedings of the Royal Musical Association*, Vol. 110, pp. 79-90.

HENDERSON, Donald G. (2011). *The Freischütz Phenomenon: Opera as Cultural Mirror*. Bloomington (IN): Xlibris.

MEYER, Stephen C. (2003). *Carl Maria von Weber and the Search for a German Opera*. Bloomington: Indiana University Press.

WAISMAN, Leonardo J (2007). *Vicente Martín y Soler: un músico español en el Clasicismo europeo*. Madrid: ICCMU.

Unidad 5:

BERGER, Karol (2009). "Carl Dahlhaus's Conception of Wagner's Post-1848 Dramaturgy", edición electrónica en *Muzykalia* 8, Zeszyt niemiecki 2:

http://demusica.pl/cmsimple/images/file/berger_muzykalia_8_2.pdf. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Julián Barbieri y Lucas Reccitelli).

CHAMBERLAIN, Houston (1944). *El drama wagneriano*. Buenos Aires: Poseidón.

GREGOR-DELLIN, M. (1983). *Richard Wagner*. 2 Tomos. Madrid: Alianza.

WAGNER, Ricardo (1952): *La poesía y la música en el drama del futuro*. Buenos Aires: Espasa Calpe.

Unidad 6:

DELLA SETA, Fabrizio (1991). "O cieli azzurri": Exoticism and Dramatic Discourse in 'Aida' ", *Cambridge Opera Journal*, Vol. 3, N° 1, pp. 49-62. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Franco Morano).

GUDEMOS, Mónica (1993). "La melodía de Verdi en Aida". Córdoba, inédito.

MARTIN, George (1984). *Verdi*. Trad. Aníbal Leal. Buenos Aires: Javier Vergara.

MILZA, Pierre (2006). *Verdi y su tiempo*. Buenos Aires: El Ateneo.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TARUSKIN, Richard (2009). *Oxford History of Western Music*. Vols. 3 y 4. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.

Unidad 7:

FRISCH, Walter y Kevin C. KARNES (eds.) (2009). *Brahms and His World. Revised Edition*. Princeton: Princeton University Press.

MUSGRAVE, Michael (ed.) (1999). *The Cambridge Companion to Brahms*. Cambridge: Cambridge University Press.

SCHOENBERG, Arnold (1963). *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus.

WEBSTER, James (1979). "Schubert's Sonata Form and Brahms First Maturity (II)", *19th-Century Music*, Vol 3, Nº 1 (July), pp.52-71+63.

Unidad 8:

HOBBSAWN, Eric (2009). *La era del imperio: 1875-1914*. 6ta. ed., Buenos Aires: Crítica.

ILLARI, Bernardo (1987). "Debussy frente a la tradición de las formas de la Symphonie [1880] al Fauno". Córdoba, inédito.

JAROCINSKI, Stefan (1970]. *Debussy. Impressionisme et Symbolisme*. Trad. al francés Therése Douchy. París: Éditions du Seuil.

NICHOLS, Roger (2000). *El mundo de Debussy*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

PEATTIE, Thomas (2015). "Introduction" y "The expansion of symphonic space" en *Gustav Mahler's Symphonic Landscapes*. Cambridge: Cambridge University Press, pp.1 -46. Traducción de la cátedra en el aula virtual [Lucas Reccitelli].

WALTER, Bruno, Pierre Boulez y Georges Liébert (1998]. *Gustav Mahler*. Madrid: Alianza.

Unidad 9:

BUCH, Esteban (2010). *El caso Schönberg: nacimiento de la vanguardia musical*. Trad. de Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

GARCÍA LABORDA, José María (2005). *En torno a la segunda Escuela de Viena*. Madrid: Alpuerto.

GUEDEMOS, Mónica (1993). "Entrückung IV: Il cuarteto de cuerdas Op. 10". Córdoba, inédito.

PAZ, Juan Carlos (1958). *Arnold Schönberg o el fin de la era tonal*. Buenos Aires: Nueva Visión.

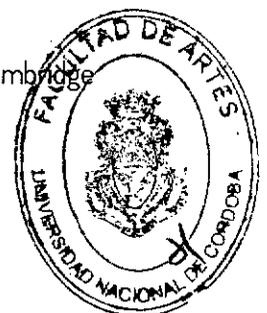
----- (1999] *Composición serial y atonalidad : una introducción a la música de Schönberg, Berg y Webern* Trad. Paul Silles McLaney Barcelona: Idea books.

SCHOENBERG, Arnold (1963]. *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus.

----- (1989). *Fundamentos de la composición musical*. Madrid: Real Musical.

Unidad 10:

CROSS, Jonathan, ed. (2003]. *The Cambridge Companion to Stravinsky*. Cambridge: Cambridge University Press.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

HORLACHER, Gretchen (1992). "The Rhythms of Reiteration: Formal Development in Stravinsky's Ostinati". *Music Theory Spectrum*, 14/2, pp. 171-187.

MELLERS, Wilfrid (1971). "1930: Symphony of Psalms", *Tempo*, New Series, 97: *Igor Stravinsky 17 Jun 1882-6 April 1971*, pp. 19-27. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Agustin Cheli).

TARUSKIN, Richard (1985). "Chernomor to Kashchei: Harmonic Sorcery; or Stravinsky's Angle". *Journal of the American Musicological Society* 38/1, pp. 72-142.

----- (2009). Cap. 3 "Aristocratic Maximalism. Ballet From Sixteenth-Century France to Nineteenth-Century Russia; Stravinsky", en *Oxford History of Western Music*, Vol. 4. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, pp. 131-190. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Mariano Gentile).

Unidad 11:

ANTOKOLETZ, Elliot (2006). La música de Béla Bartók. Un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX. Cornellà de Llobregat: Idea Books.

COHN, Richard (1991). "Bartók's octatonic strategies: A motivic approach", *Journal of the American Musicological Society*, XLIV/2, pp. 262-300.

GUDEMOS, Mónica (2009). "Béla Bartók". Cuadernillo de trabajo del Seminario Bartók, dictado en el marco de las actividades previstas para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III. Escuela de Artes. FFyH, UNC.

----- (2012). "Bartokiana Analítica". Trabajo de investigación. Facultad de Artes. UNC.

Unidad 12:

BÉHAGUE, Gerard (1983). *La música en América Latina*. Trad. de Miguel Castillo Didier. Caracas: Monte Ávila.

CARREDAND, Consuelo y Victoria Eli (eds.) (2010). Historia de la música en España e Hispanoamérica. Vol. 6: La música en Hispanoamérica en el siglo XIX. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

CARREDAND, Consuelo y Victoria Eli (eds.) (2015). Historia de la música en España e Hispanoamérica. Vol. 8: La música en Hispanoamérica en el siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

CASARES RODICIO, Emilio, (dir.) (1999-2002). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 10 vols. Madrid: SGAE.

GÓMEZ GARCÍA, Zoila y Victoria ELI RODRÍGUEZ (1995). *Música latinoamericana y caribeña*. La Habana: Pueblo y Educación.

IZQUIERDD KÖNIG, José Manuel (2016). "Auto-exotismos, la musicología latinoamericana y el problema de la relevancia historiográfica (con un apéndice sobre música sacra y el siglo XIX)", en *Resonancias*, Vol. 20, N° 38, enero-junio, pp. 95-116.

música

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

PROPUESTA METODOLÓGICA

El arte es la única cosa que resiste a la muerte.
(Gilles Deleuze citando a André Malraux²)

El acercamiento de los/las estudiantes a la historia de la música debe realizarse a partir del objeto de estudio: la música. Intentaremos, a través de ella, atravesar la densa capa del tiempo para captar las obras en toda su posible complejidad, desmontando y remontando la heterogeneidad de tiempos que cada una de ellas propone. Por este motivo, el desarrollo de la materia está planteado en una clase semanal articulada en dos partes, una práctica y otra teórico-práctica. Dada la extensión de las obras del período que abordaremos, **es indispensable que la escucha y el análisis auditivo de las obras sea realizado fuera del horario de clase**. Por eso, se delega en cada estudiante la responsabilidad de concurrir a cada clase habiendo escuchado la/s obra/s asignadas cada semana y habiendo realizado un sintético esquema formal de la/s misma/s.

Si bien los trabajos prácticos de cada clase se realizarán en **forma individual**, se recomienda formar grupos de estudio y debate con los/las estudiantes de las distintas orientaciones a fin de beneficiarse mutuamente con los saberes y habilidades diferenciados desarrollados en el marco de cada carrera. Esta metodología de trabajo se viene implementando en la cátedra desde 2014. Ha sido evaluada muy positivamente por los/las estudiantes que la han experimentado durante estos años, gracias a cuyos aportes y contribuciones se va refinando y mejorando año a año.

Clases prácticas: Estarán a cargo de la profesora asistente y tendrán como objeto principal la profundización en el análisis y en el estudio de los aspectos técnico-compositivos de las principales características estilísticas del repertorio estudiado. Podrán consistir en los análisis de obras desarrollados por la docente a cargo o bien en el trabajo en clase de los/las estudiantes, que deberán proceder al análisis de obras previamente asignadas. Previo a cada clase, los/las estudiantes deberán analizar auditivamente la/s obra/s correspondiente/s según el cronograma y resolver de manera individual y por escrito una **ficha de trabajo** asignada para la ocasión.

Tales **fichas de trabajo** serán específicamente previstas en pertinencia de interés para cada carrera y puestas en conocimiento por la cátedra con una semana de antelación. Las mismas propondrán análisis técnicos y de apreciación auditiva, así como la realización de breves trabajos de producción escrita, que los/las estudiantes podrán utilizar en clase para ilustrar y/o fundamentar sus observaciones analíticas. Antes de finalizar la clase se procederá a la discusión y puesta en común de los resultados alcanzados en el análisis elaborado en la clase. La discusión en el aula, el debate, la comparación, la reflexión colectiva y la puesta en común de los diversos caminos por los cuales los estudiantes han encontrado respuestas a los problemas propuestos en cada trabajo, serán algunos de los objetivos de las actividades que tendrán lugar en esta clase. Al final de cada clase, estos trabajos serán entregados a la docente para su evaluación y seguimiento individual.

Esta práctica favorecerá la realización de las evaluaciones, tanto parciales como de trabajos prácticos, a la vez que permitirá realizar un diagnóstico permanente del proceso de comprensión y de apropiación que los/las estudiantes van realizando de los contenidos y de la problemática de la materia. Por todos estos motivos, la realización del análisis fuera del aula (tarea semanal)

² DELEUZE, Gilles. "¿Qué es el acto de creación". Conferencia dictada en el marco de los "Martes de la Fundación" en el FEMIS (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido), París, 17/03/1987.

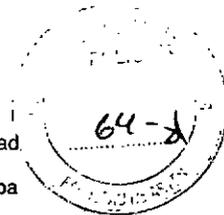
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

participación en la resolución de las consignas de cada clase se considera un requisito metodológico **INDISPENSABLE** para la comprensión de esta materia. La **asistencia** a la clase práctica, requisito para obtener la regularidad de la materia, se contabilizará con la entrega de la ficha de trabajo completada en cada clase.

Además de las **fichas de trabajo**, los/las estudiantes contarán con **guías de lectura y audición** específicas para el tratamiento de las **fichas de trabajo**. Cada unidad del programa contará con una **guía de lectura y audición**, que será puesta a disposición de los/las estudiantes al comienzo de su desarrollo a través del aula virtual.

Clases Teórico-Prácticas: La exposición de los temas teóricos será complementada con análisis auditivo y de partituras de las obras representativas de cada período. Estarán a cargo de la profesora titular y consistirán en exposiciones dialogadas, enriquecidas con elementos visuales, textuales y multimediales, ejemplos musicales, análisis auditivos y análisis con partituras. Con la participación de los/las estudiantes, rescatando sus saberes y sus experiencias previas con el repertorio, se trabajará en la reconstrucción del momento histórico y del entramado cultural vinculado a cada situación seleccionada por la cátedra. Los análisis de las obras presentadas en clase estarán orientados a destacar estas relaciones y a conceptualizar los elementos estilísticos más relevantes de cada obra y/o compositor estudiado.

La lectura comprensiva de los textos seleccionados y su posterior discusión y debate en clase constituirá una manera de favorecer la autonomía en el aprendizaje y un mejor posicionamiento personal frente a las distintas problemáticas que la investigación musicológica presenta.

Todos los materiales de estudio (bibliografía indicada, archivos de audio, partituras, presentaciones de diapositivas elaboradas por el equipo docente, etc.) estarán a disposición de los estudiantes a través de la Biblioteca de la Facultad de Artes, del aula virtual de la cátedra y de un repositorio virtual (Google Drive). La comunicación entre el equipo de cátedra y los estudiantes se realizará a través del correo electrónico (mediado por el aula virtual) y de un grupo cerrado en las redes sociales, administrado por los Ayudantes Alumnos y Adscriptos. El medio oficial de comunicación de la cátedra es el mail del aula virtual. Cualquier información importante, así como las consignas de los trabajos prácticos y los materiales de trabajo, serán comunicados / almacenados en ese medio.

La bibliografía incluida en el programa es muy amplia y abarcadora, ya que los temas a desarrollar no pretenden ser exhaustivos sino sólo una presentación motivadora. La selección bibliográfica está pensada con vistas al futuro, a fin de que aquellos que quieran o necesiten profundizar en alguna temática, puedan recurrir a esta selección en otras ocasiones. También está dirigida a cubrir las necesidades de aquellos que, por diferentes razones, no pueden concurrir a clases y necesitan estudiar la materia en la condición de alumnos libres. Las indicaciones bibliográficas específicas de cada tema están siempre incluidas en la presentación de diapositivas que corresponde a cada unidad que se publica en el aula virtual de la cátedra.

Las evaluaciones estarán centradas tanto en la adquisición de conocimientos teóricos (datos históricos, caracterizaciones estilísticas, compositores representativos, relaciones político-socio-culturales, etc.) como en el análisis de partituras, empleando el vocabulario técnico pertinente a cada época y estilo. Se le dará importancia también al reconocimiento auditivo de obras y estilos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

EVALUACIÓN

La propuesta de evaluación se ajusta a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>) El proceso evaluativo estará centrado en tres instancias diferentes: parciales, trabajos prácticos evaluativos y coloquios (sólo para promoción).

Parciales:

Se prevén tres evaluaciones parciales. Cada una incluirá el desarrollo de los aspectos teóricos y teórico-prácticos abordados en ese período. Incluirán además el reconocimiento auditivo de obras, géneros y estilos.

1º Parcial - Al finalizar la unidad 3.

2º Parcial - Al finalizar la unidad 7.

3º Parcial - Al finalizar la unidad 12.

Prácticos evaluativos:

Se tomarán entre 4 (cuatro) y 6 (seis) en el año y consistirán en el análisis de obras correspondientes a las unidades desarrolladas hasta el momento. Estos contenidos podrán ser acumulativos.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Promocionales:

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases teórico-prácticas.
- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar la instancia de **Coloquio**. Esta instancia consiste, por defecto, en una exposición oral en las fechas previstas por el cronograma de la materia (Anexo 2), o en alguna mesa de exámenes, con un plazo de 6 meses a partir de la finalización del cursado de la materia (turno límite: mayo). Si, por su desempeño durante el año, el/la estudiante prevé que estará en condiciones de promocionar la asignatura, puede optar por alguna de las *modalidades especiales de coloquio* que se describen a continuación. Estas modalidades especiales tienen que estar **acordadas con la cátedra antes del 30 de septiembre, con excepción de la opción "Audición"**. Aquellas que consisten en un trabajo escrito tienen como fecha límite de entrega el **7 de noviembre** (Ver cronograma).
- En caso de que el alumno obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos en el 20% de los trabajos prácticos evaluativos, el equipo docente podrá solicitar que los contenidos correspondientes sean abordados en el coloquio de promoción.

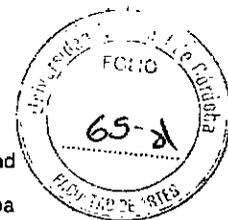
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Modalidades Especiales de Coloquio:

A los fines de la **promoción**, los alumnos deberán exponer en forma oral los temas del programa que el equipo docente indique en cada caso, si lo considera necesario. Además, deberán realizar un trabajo, que podrá consistir en alguna de las siguientes opciones, según la carrera a la que pertenezca el/la estudiante. Estas modalidades **deberán estar acordadas con la cátedra antes del 30 de septiembre, con excepción de la modalidad "audición"**. En cada modalidad se aclara la cantidad de integrantes posibles:

- Una interpretación en **audición** (en fecha a confirmar) de alguna obra del repertorio estudiado o similar. Deberán además incluir un texto (siguiendo las pautas de los TPs evaluativos) en el cual analicen las características del repertorio elegido, justificando la versión propuesta (excluyente). Máximo: 8 (ocho) integrantes, incluido el director.
Se realizarán dos audiciones: una sobre repertorio del siglo XIX y otra sobre repertorio del siglo XX. Ambas tendrán lugar al cierre del cuatrimestre respectivo. Los/las estudiantes que elijan esta modalidad de coloquio deberán optar por una de las dos audiciones y **dar aviso al equipo de cátedra hasta el día 05 junio.**
- Un ensayo sobre **análisis compositivo**, escrito en la modalidad desarrollada por la cátedra (uso de terminologías específicas con independencia de criterio analítico y manejo de la bibliografía sugerida por la cátedra, etc.) sobre una obra a elección entre las sugeridas oportunamente por la cátedra. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Una **propuesta didáctica** (planificación y materiales) para abordar algún tema de Historia de la Música en un nivel específico de enseñanza (no universitario), preferentemente secundario o terciario. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Una comunicación, a la manera de **ponencia de congreso** o de trabajo monográfico, que profundice algún tema del programa desarrollado. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Un **trabajo monográfico** sobre alguna obra/género/autor comprendido dentro del período que abarca la materia pero no estudiado durante el año, propuesto por la cátedra. Realización individual.
- Una **traducción** y una breve **reseña valorativa** de algún texto propuesto por la cátedra. Realización individual.

En caso de no presentarlo antes de la fecha indicada o de que la resolución del mismo no resulte satisfactoria para alcanzar la promoción, el alumno rendirá el Coloquio oral en un **turno de examen dentro de los seis meses reglamentarios** (límite: turno de mayo). Los temas del Coloquio oral serán acordados con la cátedra oportunamente.

Regulares

15

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Libres

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación vigente y rendirá programa completo que esté vigente al momento de rendir el examen.
- El examen en esta condición consta de dos instancias, escrita y oral, en ese orden.
- El escrito consistirá en un trabajo de análisis musical (similar los últimos prácticos evaluativos resueltos por los alumnos regulares), en el reconocimiento auditivo de obras y de estilos y en una parte teórica, que constará de una sección de reproducción (por ejemplo, responder un cuestionario de preguntas) y una sección de producción (por ejemplo, realizar una comparación entre dos temas).

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Dada la extensión de las obras del repertorio abordado en esta asignatura, la instancia escrita será resuelta en dos etapas: a) el análisis de las obras (o parte de ellas) será resuelta por los alumnos en forma domiciliaria, y b) el reconocimiento auditivo y las secciones de reproducción y producción serán resueltas de forma presencial (en el aula) el día del examen. Para ello, los alumnos deberán tomar contacto con la cátedra **15 (quince) días antes del turno de examen** en que tienen previsto presentarse a fin de que se les asigne el trabajo de análisis. Dicho análisis deberá ser entregado **3 (tres) días hábiles antes del día del examen para su corrección**.
- Una vez aprobada la instancia escrita se procederá a la instancia oral.
- En la instancia del oral el tribunal podrá repreguntar sobre los aspectos desarrollados en el escrito y continuar con el desarrollo de otros temas del programa, incluyendo el análisis de alguna de las obras del programa.
- Para aprobar el examen libre es necesario obtener un mínimo de 4 (cuatro) **en cada una de las instancias**, escrita y oral.
- Se sugiere a los alumnos tomar contacto con la docente a cargo antes del examen a los fines de recibir instrucciones precisas sobre la preparación del mismo. (Ver más detalles en el **ANEXO 1**).

RECOMENDACIONES DE CURSADA

Para un mejor cursado de la asignatura, además de las materias directamente correlativas, es conveniente tener regularizadas/aprobadas: Audioperceptiva I y II, Armonía I a III, Contrapunto I y II, Morfología I y II, Análisis Musical I a III, según corresponda al plan de estudios de cada carrera.

CRONOGRAMA TENTATIVO (desarrollo de unidades, obras de cada clase, trabajos prácticos y evaluaciones)

VER ANEXO 2

Prof. Marisa Restiffo
Leg. 35788

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ANEXO 1: MODALIDADES DE EXAMEN - DESCRIPCIÓN AMPLIADA

Modalidad de examen para Alumnos Regulares

La regularidad tiene una vigencia de 3 (tres) años a partir del día de la firma de libretas.

El alumno regular será examinado en **la totalidad de los temas del programa** que se hayan dictado durante el año que cursó la materia. En atención a su condición de alumno regular, se contemplará la posibilidad de que durante el examen el alumno **exponga una unidad a su elección**. Es decir: podés preparar a fondo una unidad para exponerla en el examen y luego el tribunal puede realizar preguntas sobre otros temas del programa.

Se sugiere concurrir al examen con las partituras utilizadas durante el año.

Se permitirá el uso de un esquema (**ultra sintético**) como ayuda memoria de la unidad preparada.

Modalidad de examen para alumnos Libres

Si estás interesado en rendir como alumno libre, el examen constará de dos instancias, una escrita y una oral. Cada una de ellas debe ser aprobada con un mínimo de 4 (cuatro).

La **instancia escrita** tendrá una parte de resolución domiciliaria (análisis al estilo de los TPs evaluables que hicimos durante el año) y otra presencial el día del examen.

En el examen escrito se va a considerar el análisis que traigas elaborado de tu casa (tenés que entregarlo una semana antes para que lo podamos corregir) y una especie de parcial como el que hicieron los regulares durante el año, que se elabora en forma presencial en el aula.

Ese parcial va a tener tres partes:

- 1) una sección de **reconocimiento auditivo de fragmentos musicales**, entre los cuales va a haber obras del repertorio conocido y obras desconocidas de autores conocidos (de los que están en el programa). En este último caso, hay que justificar la atribución, es decir, describir las características estilísticas detectadas auditivamente que permitan decir que esa obra le pertenece al autor elegido.
- 2) **una sección de reproducción**, es decir, donde se hacen preguntas puntuales o se piden definiciones para indagar sobre el conocimiento adquirido en relación con la bibliografía y los contenidos de la materia.
- 3) **una sección de producción**, donde se solicitará la elaboración de algún escrito, o una comparación, o la argumentación (opinión fundamentada) sobre algún texto o cuestión planteada en forma de proposición o de pregunta, o una actividad de integración, o de síntesis, etc. Esta sección suele contener referencias concretas a las obras.

En esta instancia del examen podrás trabajar con las partituras, igual que hicimos en los parciales durante el año.

Aprobada la instancia escrita, se pasará al **oral**, donde el tribunal podrá realizar preguntas **teóricas y prácticas (análisis)** sobre cualquier tema del programa.

Para el tema de análisis, comunicate con Mónica Gudemos, profesora asistente de la cátedra, a su dirección de mail: mgudemos@gmail.com. Ella te asignará los **temas**. Como ya dije, se solicita

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

trabajo similar a uno de los últimos TPs evaluables que hicieron los alumnos regulares. Las **fechas** de entrega y todo lo demás, también lo arreglas con ella.

Cualquier otra duda, nos consultas por mail. Estamos dispuestas a dar clase de consulta previa al examen.

IMPORTANTE: No dejes de consultar los materiales en el Aula Virtual de la cátedra. Te van a ser muy útiles y orientadores para preparar el examen.

Prof. Marisa Restiffo
Leg 35788

ANEXO 2: CRONOGRAMA TENTATIVO 2018

NOTA IMPORTANTE: Las fechas de evaluación anunciadas en el cronograma son IMPOSTERGABLES.

PRIMER CUATRIMESTRE

FECHA	CLASE PRACTICA	CLASE TEORICO-PRACTICA
20/03 1	Presentación de la propuesta de cátedra. Prueba diagnóstico.	
27/03 2	Unidad 1: Introducción conceptual a la técnica compositiva del Romanticismo. Unidad 1: Schubert: Sinfonía N° 9 en Do M, "Grande", D 944.	
3/4 3	Unidad 1: Schubert - Lied: ciclo <i>Winterreise</i> : N° 11 Frühlingsstraum, N° 22 Mut, N° 24 Der Leiermann.	Unidad 1: Schubert - <i>Ausgewählte Lieder</i> : Lied: N° 1 Erlkönig -N° 3 Heidenröslein - D 397 Ritter Toggenburg.
10/04 4	Unidad 2: Schumann - Lied: ciclo <i>Dichterliebe</i> Op. 48.	Unidad 2: Schumann - Lied: ciclo <i>Dichterliebe</i> Op. 48.
17/04 5	Unidad 2: Schumann - Piezas para piano: <i>Carnaval</i> Op. 9.	Unidad 2: Schumann - Piezas para piano: <i>Carnaval</i> Op. 9.
24/04 6	Unidad 3: Berlioz - <i>Sinfonía Fantástica</i> Op 14.	Unidad 3: Berlioz - <i>Sinfonía Fantástica</i> Op 14.
01/05	FERIADO NACIONAL	
08/05 7	Unidad 4: Weber - <i>Der Freischütz</i> : <u>Obertura</u> <u>Primer Acto</u> : N°2 Terzetto con Cori (desde Kaspar: "Mag Fortunas Kugel rollen" hasta "Alle: Wenn wiederum Abend ergraut...der Braut!"). <u>Tercer Acto</u> : N°16 Finale. 1º Práctico evaluativo: Schubert-Schumann-Berlioz	Unidad 4: - Opera: Panorama de la ópera europea entre 1700 y 1840.
15/05	Primer Parcial	
18 al 24/05	TURNO DE EXAMEN DE MAYO	
29/05 8	Unidad 5: Wagner: <i>Sigfrido</i> : <u>Acto I, escena II</u> : desde <i>Der Wanderer</i> : "Dreimal muß ich's treffen." Hasta "Nun rede, weiser Zwerg:... Haupt ich frei?" <u>Acto III, escena II</u> : desde Siegfried : "Das wirkte das Blut" hasta Der Wanderer : <i>(Lachen)</i>	Unidad 5: Wagner.

música

Facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

	"Das mein' ich wohl auch!".	
05/06 9	Unidad 6: Verdi - <i>Rigoletto</i> Acto II: completo. Presentación de propuestas para Audiciones de cátedra	Unidad 6: Verdi.
12/06 10	Unidad 7: Brahms - <i>Requiem Alemán</i> : Parte 7: Chor: "Selig sind die Toten" 2º Práctico evaluativo: Ópera	Unidad 7: Brahms.
19/06 11	Unidad 7: Brahms - <i>Sinfonía N° 3</i> , Op. 90. A cargo de Lucas Reccitelli.	Unidad 7: Brahms - <i>Sinfonía N° 3</i> , Op. 90. A cargo de Lucas Reccitelli.
26/06 12	Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XIX. Williams: <i>Petite Suite Argentine</i> , Op. 90.	Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XIX.
03/07	Segundo Parcial	
10 al 20/07	RECESO INVERNAL	
23 al 27/07	TURNO DE EXAMEN DE JULIO	
Fecha a confirmar	AUDICIÓN Siglo XIX	

SEGUNDO CUATRIMESTRE

FECHA	CLASE PRACTICA	CLASE TEORICO-PRACTICA
31/07 13	Unidad 8: Mahler - <i>Sinfonía N° 5</i> : Vº. Rondo-Finale.	Unidad 8: Mahler - <i>Sinfonía N° 5</i> .
07/08 14	Unidad 8: Debussy - <i>Chansons de jeunesse</i> : "Pantomime"; "Clair de lune".	Unidad 8: Debussy. <i>Tres Nocturnos para orquesta</i> : N° 1. Nubes.
14/08 15	Unidad 9: Schoenberg, atonalismo y expresionismo. <i>Pierrot Lunaire</i> : N° 1, 7, 8, 14, 18; <i>Tres piezas para piano</i> Op. 11. 3º Práctico evaluativo: Brahms, Mahler, Debussy.	Unidad 9: Schoenberg. - <i>Pierrot Lunaire</i> : N° 1, 7, 8, 14, 18.
21/08 16	Unidad 9: Schoenberg, dodecafonismo - <i>Un sobreviviente de Varsovia</i> Op. 46 Berg: <i>Wozzeck</i> Op. 7,	Unidad 9: Schoenberg y la Segunda Escuela de Viena.

música

Facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

	Acto II: escenas II, III y IV Webern: <i>Cuatro piezas para violín</i> Op. 7.	
28/08 17	Unidad 10: Stravinsky - <i>Petrushka</i> : Troisième tableaux, "En la habitación del Moro".	Unidad 10: Stravinsky y el nacionalismo ruso. Periodo ruso. El ballet como género de ida y vuelta.
04/09 18	Unidad 10: Stravinsky. <i>Sinfonía de los Salmos</i> .	Unidad 10: Stravinsky: período neoclásico. Neoclasicismo en Francia y Alemania.
11/09 19	Unidad 11: Bartók. - Vº <i>Cuarteto de cuerdas</i> .	Unidad 11: Bartók.
18/09 20	Unidad 11: Bartók - <i>El castillo de Barbazul</i> , Op 11.	Unidad 11: Bartók y la ópera modernista.
24 al 28/09	TURNO DE EXAMEN DE SEPTIEMBRE	
02/10 21	Unidad 12: Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XX 4º Práctico evaluativo: Schoenberg, Stravinsky, Bartók. Modalidades especiales de Coloquio: presentación de propuestas.	
09/10 22	Unidad 12: Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XX	
16/10	Tercer Parcial	
23/10 23	Unidad 6: Personalidades singulares	
Fecha a confirmar	AUDICIÓN Siglo XX	
30/10	Recuperatorios orales (TPEs)	
06/11	Recuperatorios orales y entrega de Coloquios escritos (Ver modalidades especiales de coloquio)	
13/11	Coloquios orales	
20/11	Informe de condición y firma de libretas	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Prof. Marisa Restiffo
Leg. 35788

22

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

**Carrera/s: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental
PLAN 1986**

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL V (PIANO)

Prof. Titular: Lic. Silvina Issa

Distribución Horaria

Turno mañana: 10 a 14Hs

Turno tarde: 14 a 20 hs

e-mail : silvinaissa@hotmail.com

4. BIBLIOGRAFÍA

El arte del piano H. NEUHAUS Ed. Real Musical

Curso de interpretación A.CORTOT Ed. Ricordi

Claves del teclado A. FOLDES Ed. Ricordi

La moderna ejecución pianística K. LEIMER W.GIESEKING Ed. Ricordi

Técnica moderna del pedal K.SCHNABEL Ed. Curci

Arnold Schönberg J. ROMANO J. ZULUETA Ed. Ricordi

El Piano ALFREDO CASELLA Ed. Ricordi

Historia de la técnica pianística CHIANTORE LUCA Ed. Alianza; Madrid 2002

El Instrumento, La Música y los Intérpretes RATTALINO PIERO Ed. Span Press Universitaria-Cooper City FL 33330 EEUU.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

9. CRONOGRAMA

1º Práctico: 16 de Abril

2º Práctico: 14 de Mayo

1er Parcial: 18 de Junio

Recuperatorio 1er Parcial: 25 de Junio

1ª Audición: 2 de Julio

3er Práctico: 27 de Agosto

4to Práctico: 8 de Octubre

2º Parcial: 22 de Octubre

Recuperatorio 2do Parcial: 29 de Octubre

2ª Audición: 5 de Noviembre

Lic. Silvina Issa

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1986 / PLAN 2013/ PLAN 2017

Asignatura: Conjunto de Cámara V

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Shundrovskaya Tatiana**

Prof. DMYTRO POKRAS (VIOLIN) carga anexa

Prof. ALBERTO LEPAGE (VIOLA) carga anexa

Prof. EUGENIA MENTA(VIOLONCHELLO) carga anexa

- Ayudantes Alumnos Daniela Ojeda

Luis Varela

1- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

OLIVER BELLAMY Martha Argerich

DANIEL BARENBOIM Mi vida en la música

G.NEUHAUZ El Arte del piano, Real Musical, Madrid, 2001

HAROLD C. SCHNBERG Los grandes pianistas Javier Vergara Editor - 1990

D.MUR El cantante y acompañante, Ráduga, Moskú,1987

ALFRED CORTÓT Curso de interpretación

ROSEN CHARLES. El estilo clasico Haydn, Mozart, Beethoven, Alianza Musica.1986

Apuntes sobre "Musica de Camara" elaborados por el LIC. ARNALDO GHIONE.

(solicitar en biblioteca Facultad deArtes)

Tríos y cuartetos de Schubert, Schuman, Dvorak y Ravel

Sonatas de Violin y piano de Grieg, Schumann, Mendelssohn

Sonatinas de Dvorak, Schubert

Sonatas Viola y piano de Brahms Op 120

Sonata Cello y Piano de Grieg

Sonata Clarinete y Piano; Corno y piano de Carlos Guastavino

Obras a 4 manos de Schubert, Schumann, Poulenc, Ravel, Bizet, Debussy, Faury

Cronograma tentativo de evaluaciones

14 de mayo

29 de octubre

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

UNC. Facultad de Artes. Departamento de Música.

CRONOGRAMA ciclo lectivo 2018: Folklore musical argentino.

PRIMER CUATRIMESTRE

FECHA	CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA	CLASE PRÁCTICA
21 marzo	Presentación de la Materia ¿Qué es el folklore?	Diagnóstico del grupo. Comparar versiones y discutir acerca de qué es folklore.
28 marzo	Folklore como ciencia (Cortazar, Vega). Ideas acerca de la tradición (Mendivil) Géneros: baguala Escala tritónica	Exponer los textos seleccionados Comparar y discutir las ideas principales de cada autor Entonar bagualas. Reflexionar sobre las coplas de las bagualas desde una perspectiva de género.
4 abril	El Folklore y la constitución del Estado nacional: Criollismo y nativismo entre 1870 y 1930. Los recopiladores e investigadores (A. Chazarreta, M. Gómez Carrillo y C. Vega) Géneros: huayno, camavalito.	Exposición de textos sugeridos Escuchar, analizar y caracterizar huaynos y carnavalitos.
11 abril	Escala pentatónica. Pentafonía y música andina El sikus.	Describir los tipos de escalas pentatónicas. Comentar el artículo de Julio Mendivil acerca de la pentafonía. Interpretar huaynos y carnavalitos con sikus.
18 abril	Origen de las danzas folclóricas según Carlos Vega Géneros: vidala, vidalita andina, chaya.	Proponer versiones de vidalitas y chayas

25 abril	El folclore como campo de creación, interpretación y consumo en la cultura (Claudio Díaz) Profesionalización de los músicos: Los hermanos Ábalos, Buenaventura Luna, Carlos Montbrun Ocampo, Hilario Cuadros, Antonio Tormo,	Primer práctico evaluativo. Caracterizar los arreglos y el estilo de los músicos profesionales entre 1940 y 1960.
2 mayo	Paradigma clásico del folclore (Claudio Díaz). Género: bailecito	Sintetizar el proceso de constitución del paradigma clásico del folclore. Escuchar, analizar y entonar bailecitos
9 mayo	Atahualpa Yupanqui. Género: chacarera, gato	Sintetizar la trayectoria de Atahualpa Yupanqui a través de sus composiciones Bailar e interpretar chacareras y gatos.
16 mayo	El Boom del folclore (1960) La industria cultural y los festivales Festival Nacional de Folklore de Cosquín y Pre- Cosquín Escala bimodal.	Comparar los festivales Pre-Cosquín y Festival nacional de Folklore de Cosquín Interpretar y caracterizar melodías que empleen la escala bimodal
23 mayo	Exámenes	
30 mayo	El concepto de género en música popular (Franco Fabbri, Rubén López Cano, Edgardo Rodríguez). Género: zamba	Comentar los artículos seleccionados sobre el género Identificar los rasgos sobresalientes de la zamba. Analizar, interpretar y bailar zambas
1 junio	Encuentro de San Antonio de Arredondo Géneros: Chamamé	Deducir el sustrato ideológico del Encuentro de San Antonio de Arredondo a partir de su descripción. Caracterizar las letras, la música y

		el baile del chamamé Versionar chamamés
6 junio	El Movimiento Nuevo Cancionero: "Tradicionalistas" versus "proyección folklórica". Géneros: Tonada cuyana	Comentar el Manifiesto del Nuevo Cancionero. Investigar y exponer sobre la tonada cuyana
13 junio	Congreso de IASPM en Puerto Rico	Ensayar para la audición de cátedra
20 junio	Primer parcial	Segundo práctico evaluativo
27 junio	Compositores e intérpretes: Leguizamón-Castilla; Falú-Dávalos. Los Chalchaleros, Los Fronterizos. Géneros: Triunfo	Escuchar, analizar y versionar obras de los dúos de creadores e intérpretes seleccionados. Investigar y exponer sobre el triunfo
4 julio	Audición-de cátedra	
	RECESO	

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

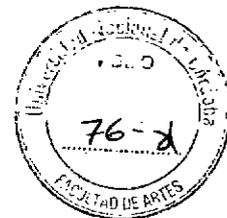
FECHA	CLASE TEÓRICA	CLASE PRÁCTICA
1 agosto	Música y ritual en el Imperio incaico: "El Capac Raymi y la música como emblema de poder" (Mónica Gudemos) "Trompetas andinas prehispánicas: tradiciones constructiva y relaciones de poder" (Mónica Gudemos)	Leer y debatir el artículo seleccionado
8 Agosto	Relaciones culturales en cuanto a las prácticas ceremoniales de tradición indígena durante el siglo XVII	Lectura y debate de bibliografía seleccionada.

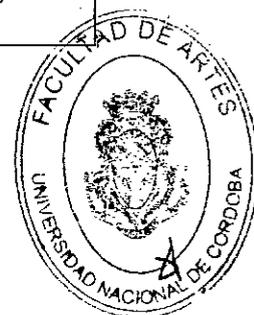

	Los circuitos de peregrinación de Semana Santa en Tilcara y Tumbaya (Quebrada de Humahuaca, Jujuy)	Investigar y exponer acerca de la cueca norteña y la cuyana.
15 Agos	<p>“Génesis de los estudios sobre música colonial hispanoamericana: un esbozo historiográfico” (Juliana Pérez González)</p> <p>“La ciudad sonora: Música, fiesta y urbanismo en el Cuzco colonial” (Geoffrey Baker)</p>	<p>Audición, análisis e interpretación de ejemplos musicales.</p> <p>Investigar y exponer acerca del escondido.</p>
22 Agos	“Florecimiento de la música del culto divino en la catedral de Puebla de los Ángeles durante el gobierno diocesano del doctor Don Diego Romano” (Omar Morales Abril)	Audición, análisis e interpretación de ejemplos musicales.
29 Agos	“El desafío de la Música de Misiones” (Leonardo Waisman)	Audición, análisis e interpretación de ejemplos musicales.
5 sept.	“Schmid, Zipoli, y el ‘indígena anónimo’: Reflexiones sobre el repertorio de las antiguas misiones jesuíticas” (Leonardo Wasiman)	Tercer práctico evaluativo
12 Sept.	Pervivencias coloniales: música sacra, zarzuela y género chico, danzas populares, música y danzas de salón. La época de las independencias: las canciones patrias. El período de organización nacional: los géneros de salón, las visitas de los virtuosos, los compositores y el “protonacionalismo”. Primeras óperas	<p>Audición y análisis de obras.</p> <p>Investigar y exponer acerca de la</p>

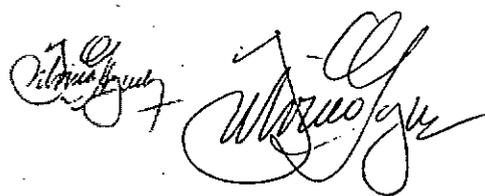

	americanas.	huella
19 Sept	<p>La generación de 1910. El nacionalismo. Carlos Guastavino. Alberto Williams</p> <p>Entre el nacionalismo folclorista, el modernismo neoclásico y el dodecafonismo: Paz, Castro, Ginastera.</p>	<p>Análisis e interpretación de obras de Guastavino y Williams</p> <p>Investigar y exponer acerca del triste.</p> <p>Audición y análisis de obras.</p>
26 Sept	Exámenes	
3 Oct	<p>Folclore y Música popular: la "mesomúsica" de Carlos Vega; Cultura Popular y Cultura de masas (Theodor Adorno.) Música popular (Juan Pablo González)</p> <p>Música afro-indígena, hispano-africana e hispano-indígena. El candombe y la murga uruguaya Los complejos genéricos en la música latinoamericana.</p>	<p>Puesta en común de lecturas seleccionadas.</p> <p>Taller de murga.</p>
10 Oct	<p>Etnicidad en el estudio de la música popular. Terrorismo senderista en el Perú en los '80. La escena punk limeña. Relectura crítica de Mariátegui desde la antropología.</p> <p>Chicos y chicas solo quieren bailar. La sociedad concentracionaria de la Argentina. Estrategias de la alegría Los cuerpos en la escena rockera.</p>	<p>Puesta en común de la lecturas propuestas.</p> <p>Audición comentada de ejemplos musicales.</p>
17 Oct	<p>Elementos compositivos y constitutivos del tango: melodía rítmica / melodía ligada (características, formas de ejecución,</p>	<p>Audición de ejemplos musicales</p> <p>Ejercicios de aplicación en el instrumento de los modelos de</p>

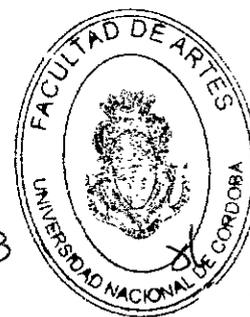

	articulación). Modelos de marcación (síncopa, marcato, bordoneo, 3-3-2). Fraseo básico y extendido / cerrado y abierto.	marcación y de diferentes fraseos.
24 Oct	Segundo Parcial	Cuarto práctico evaluativo
31 Oct	Audición-Coloquio	
7 Nov	Recuperatorios de parciales	
14 nov	Recuperatorios de prácticos	

Prof. Silvina Argüello

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
H.C.D.

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico de Música

Carreras: Lic. y Prof. en Composición Musical y en Perfeccionamiento Instrumental y Prof. en Educación Musical

Plan 1986

Asignatura: Taller Experimental de Música III

Profesor: Lic. Franco Pellini

Distribución horaria: Martes, 14.00 a 16.00hs.
Atención de alumnos

1-Fundamentos / Enfoques / Presentación

Taller Experimental de Música III corresponde al quinto año de las carreras de Lic. y Prof. en Composición Musical y en Perfeccionamiento Instrumental y Prof. en Educación Musical – Planes de estudios 1986. En este punto del trayecto académico los estudiantes han adquirido una importante formación en torno a las características del sonido como materia prima de trabajo en torno a la composición, la técnica instrumental y sus usos en los espacios musicales pedagógicos y poseen conocimiento estructural y estilístico de las músicas experimentales de los Siglos XX y XXI.

Este espacio curricular se abordará como una continuación de los contenidos trabajados en los talleres anteriores y se hará hincapié en las prácticas colectivas y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción musical desde el punto de vista de la composición musical actual, las nuevas prácticas instrumentales y las posibles aplicaciones de estas a la educación musical contemporánea comprendiendo la experimentación musical como un eje transversal entre las distintas disciplinas. Esto implica continuar el proceso que los estudiantes vienen desarrollando y sumarle la perspectiva que ofrecen las tecnologías actuales.

Un factor importante para la experimentación en este espacio será interrogar las prácticas musicales contemporáneas sumando la perspectiva de la improvisación libre, sosteniendo la importancia de la escucha, de la lectura y escritura musical del propio instrumento y el de los otros. Se parte del fundamento de la improvisación como experiencia compartida de donde surge la

Universidad
Nacional
de Córdoba

máxima importancia de la *formación para la experimentación*. De este modo la improvisación se propone como experiencia práctica de una sociedad alternativa al margen de las jerarquías históricamente impuestas. Se propone también la introducción de sonidos alternativos y la construcción sonora en tiempo real como modo de salir de los cánones establecidos e introducirse en riesgo máximo de sostener esa experiencia con otros. Experiencia que enriquecerá profundamente la práctica compositiva, instrumental y ofrece herramientas invaluable de trabajo en los espacios educativos con fines lúdicos y sociales.

Taller Experimental de Música III será un espacio curricular en el que se trabaje de manera colaborativa teniendo en cuenta los trayectos particulares que se ven involucrados en la materia. Los estudiantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos en otros espacios de la carrera y se buscará complementar los estudios que realicen en espacios como Composición, Morfología, Análisis Compositivo y Técnicas y Materiales Electroacústicos. Será también un espacio de producción para que los estudiantes construyan de manera colectiva un *dispositivo* de difusión y presentación de sus creaciones en el marco de la cátedra.

La escucha, reflexión (análisis e investigación) y práctica (interpretación de composiciones espacialmente realizadas en el espacio, improvisación libre, improvisación pautada, práctica instrumental y vocal de fragmentos de obras del repertorio contemporáneo) serán los tres ejes fundamentales de este espacio, a través de estos se fomentará un pensamiento crítico que se manifieste en trabajos de investigación y producciones sonoras experimentales que los sustenten.

2-Objetivos generales:

- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y crítico.
- Profundizar el ejercicio de la escucha reducida. (En términos schaeffereanos)
- Adquirir herramientas teórico-técnicas para la lecto-escritura de música experimental.
- Fomentar el trabajo de creación y gestión colectiva.
- Fomentar y fortalecer la práctica artística transdisciplinar.
- Ofrecer a los estudiantes herramientas para el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción musical y artística.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Integrar a través de la experimentación los enfoques generales que presenta cada carrera que nutre este espacio curricular.
- Ofrecer herramientas de gestión de proyectos artísticos.

3-Contenidos / Núcleos Temáticos / Unidades

Unidad I

- 1- Música y experimentalidad. Escrituras de la música experimental. Estética y ética.
- 2- La improvisación libre como práctica colectiva creativa. La escucha en relación al espacio, al propio instrumento y a los otros.
- 3- Recursos instrumentales ampliados. Red configurable de objetos sonoros en ensambles de cámara. Práctica. Escucha.
- 4- Música experimental contemporánea. Análisis. Revisión y reflexión de propuestas musicales / sonoras actuales.

Práctica:

- a) ejercicios de improvisación libre, improvisación pautada, composiciones y fragmentos musicales compuestos por los estudiantes del espacio curricular.
- b) ejercicios de escritura tipo ensayo / monografía respecto a las temáticas discutidas.

Unidad II

- 1- Música, ciencia y tecnología: estética y pensamiento crítico.
- 2- Transdisciplinariedad – Transmetodología.
- 3- Formas Ampliadas: Multimedia / Net Art / Instalaciones / Arte Interactivo (interacción y tiempo real) / Cultura Remix.
- 4- El Sonido en las formas ampliadas.
- 5- Arte Sonoro: problemas de definición. El sonido como objeto.

Práctica: Desarrollo de ejercicios y proyectos de formas ampliadas y/o arte sonoro.

Unidad III

- 1- Investigación artística como práctica: Intuición y método (capacidad de vivencia subjetiva y capacidad de reconocimiento objetivo)

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Proceso creativo experimental colectivo. Prácticas. Reflexión. Investigación.

3- Cuerpo y movimiento: Discurso gestual / Percepción / Escucha corporal.

Práctica:

- a) Explorar: consciencia corporal en relación al espacio, presencia de otros cuerpos, entorno y ambiente.
- b) Improvisar: trabajo corporal con objetos, sonido y texto.
- c) Investigar: ejercicios de escritura y análisis. Convertir en texto académico la experiencia.

Unidad IV

- 1- Herramientas para la gestión de proyectos en ámbitos académicos.
- 2- Elaboración y exposición de proyectos: puesta en común / diálogo.
- 3- Trabajo en equipo.
- 4- Proyectos transdisciplinares: formatos y particularidades.

4 - Bibliografía:

La bibliografía se presenta como un complemento de los temas que se tratarán en clase. La decisión del material elegido reside en la posibilidad de que los estudiantes puedan nutrirse de información musical y también puedan ampliar y renovar su visión artística en contacto con textos actuales que visitan otras disciplinas.

Se considera que los manuales y artículos de tratamiento técnico de instrumento y técnicas extendidas han sido ampliamente consultados en los talleres anteriores, y por ello se ofrecen aquí libros y artículos que reflexionan sobre el trabajo de cámara, orquestal y colectivo como una continuidad de los estudios realizados.

Se recomienda material ampliatorio como películas y diversas partituras para consultar y enriquecer la visión transdisciplinar de los estudiantes.

Unidad I

- Alonso, Chefa, Improvisación Libre, la composición en movimiento. España: Dos Acordes, 2007.
- Cage, John, Music, John Cage en conversación con Joan Retallack. Chile: Ediciones Metales Pesados, 2012.

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Dallin, Leon. Techniques of Twentieth Century Music: a guide to the materials on modern music. Estados Unidos, WM. C. Brown Company Publishers, 1974.
- Feldman, Morton, Pensamientos Verticales. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2012.
- Fessel, Pablo, Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2007.
- Galiana Galach, Josep lluís, Quartet de la Deriva, La improvisación libre y la teoría de la deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores. España: Diazotec, S.A., 2012.
- Grivellaro, Caroline, En busca de Pierre Schaeffer. Retrato(s), México, Servicios Editoriales SC (Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras), 2013.
- Lusk, Linda y Gerou Tom. Diccionario esencial de la notación musical. España, Editorial: Ma Non Troppo, 2004.
- Matthews, Wade, Improvisando. España, Editorial: Turner, 2012.
- Moles, Abraham, Les musiques expérimentales, Francia. Éditions du Cercle d'Art Contemporaine, 1960.
- Saita, Carmelo. El ritmo musical. Buenos Aires, Argentina. Saita Publicaciones Musicales, 2002.
- Schafer, R. Murray, El compositor en el aula. Buenos Aires, Argentina. Editorial Melos (Ricordi Americana), 1965.
- Schafer, R. Murray. El rinoceronte en el aula. Buenos Aires, Argentina. Editorial Melos (Ricordi Americana), 2004.
- Stone, Kurt, Music Notation in Twentieth Century. Estados Unidos – Inglaterra: WW. Norton, 1980.
- Toop, David, Resonancia Sinistra, el oyente como medium. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2016.
- Kagel, Mauricio, Palimpsestos. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2011.

Unidad II

- Alonso, Rodrigo y Sardón, Mariano, Interactivos: ambientes, redes, teleactividad, Espacio Fundación Telefónica, 2006.

- Álvarez, Javier. Baranda, María. Bernal, Eduardo. Espacio de experimentación sonora + arte en vivo. México, UNAM – Dirección de Artes Visuales, 2016.
- Basso, Gustavo. Di Liscia, Oscar Pablo. Pampin Juan (compiladores), Música y Espacio: ciencia, tecnología y estética. Universidad Nacional de Quilmes, 2009.
- Cetta, Pablo. Saitta, Carmello. Cecchi, Eduardo, Julio. Altura – Timbre – Espacio, FACM – Instituto C. Vega, Buenos Aires, 2004.
- Gianetti, Claudia, Estéticas digitales. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. España, Editorial: L´Angelot, 2002.
- Ladagga, Reinaldo, Estética de la emergencia. Buenos Aires, Argentina. Editora: Adriana Hidalgo, 2006.
- La Ferla, Jorge (Compilador). Arte, Ciencia y Tecnología. Un panorama crítico. Espacio Fundación Telefónica, 2009.
- Perez Luna, Enrique. Alfonso Moya, Norys y Curcu Colón, Antonio. Transdisciplinariedad y educación (artículo). Publicado por Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Estado Sucre, Venezuela, 2012. Consultar en: <http://www.redalyc.org/html/356/35630150014/>
- Rocha Iturbide, Manuel. La expansión de la escultura y la instalación sonora en el arte (artículo), Revista online de música y arte sonoro, N°46, 2018. Consultar en: <http://www.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/#.WpMG3hPOWRs>
- Schafer, R. Murray, El paisaje sonoro y la afinación del mundo (1977). Editorial: Intermedio Editores, 2013 (versión en español).
- Schafer, R. Murray, El nuevo paisaje sonoro, un manual para el maestro de música moderno. Buenos Aires, Argentina. Editorial Melos (Ricordi Americana), 1969.
- Schaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales. España. Alianza Editorial, 1996.
- Schultz, Margarita, Factor humano en la cibercultura. Buenos Aires, Argentina. Alfagrama Ediciones, 2007.
- Sigal, Rodrigo. Estrategias compositivas en la música electroacústica. Universidad Nacional de Quilmes, 2014.

Unidad III

- Basso, Gustavo. Percepción Auditiva. Universidad Nacional de Quilmes, 2009.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Bardet, Marie, *Pensar con Mover, un encuentro entre la danza y la filosofía*. Buenos Aires, Argentina, Editorial: Cactus, 2012.
- Becker, Howard, *Trucos del Oficio*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- Belcastro, Luca, *Método para procesos creativos compartidos*, Libro Online: <http://metodo.germinaciones.org/online.php>, 2017.
- Boulez Pierre, *Puntos de referencia*, Gedisa (trad) Barcelona, 1981.
- Rivera, Andrés (artículo), *La Heurística Musical y la Metodología de trabajo colectivo del Ensemble Experimental Latinoamericano: un modelo posible para la creación e interpretación de música latinoamericana*, Chile: Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos, 2017.
- Sacavino, Patricia, *El imaginario de los márgenes: perspectivas sobre la noción de contexto en la investigación artística*. Conservatorio Superior "Félix T. Garzón" - Facultad de Arte y Diseño, UPC. 2007.
- Koestler, Arthur, *El acto de la creación, El bufón*. Madrid: CIC Cuadernos de Información y Comunicación N°7, 2002.

Unidad IV

- Lessig, Lawrence, *Cultura Libre: cómo los grandes medios están usando la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad*. Creative Commons. Consulta y descarga gratuita legal en: http://www.worcel.com/archivos/6/Cultura_libre_Lessig.pdf
- MoissetDe Espanés, Consuelo, Recursos: <https://comunicacionygestioncultural.wordpress.com/2016/01/30/recursos/>
- Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación, Guía Rec: <https://www.cultura.gob.ar/noticias/guia-rec-herramientas-para-musicos-emprendedores/>
- Olmos, Héctor y Colombrés, Adolfo *El Gestor Cultural: ideas y experiencias para su capacitación*, Editorial: Ciccus, 2004.

5 – Bibliografía Ampliatoria

Filmografía de consulta

- Greenaway, Peter, Four American Composers – John Cage, Meredith Monk, Phillip Glass, Robert Ashley, 1983.
- Sevestik, Miroslav, Ecouté, 1992.
- Solnicki, Gastón, Süden – Mauricio Kagel, 2007.
- Buffa, Sofia. Yáñez Gutiérrez, Carla. Pittón, Patricia. La Música Contemporánea en Córdoba, 2011. Ver en: <https://www.youtube.com/watch?v=XODhksPgycM>
- González, Leonardo. Una cuestión de límites, la música experimental hoy en Córdoba, 2016. Ver en: <https://www.youtube.com/watch?v=XODhksPgycM>
- Hardy, Don Jr. Theory of Obscurity: A Film About The Residents, 2015.

Partituras de consulta

- Aperghis: Recitations (1977/78)
- Bazán: Austeras (1975/77)
- Berio: Cries of London (1974/6), Brin (1990), Sequenza VII (1969), Chemins (1975), O King
- Biffarella: Serie “de los espejos”
- Boulez: Derive (1984), Le Marteau (1953/57), Eclat
- Cage: Living Room Music (1940), Sonates & Interludes, FOUR (1989), FIVE
- Feldman: Intermission#6
- Ferneyhough: Adagissimo (1983), Cassandra's Dream Song (1970)
- Gandini: Anatomía de la melancolía – Sonatas para piano (1995/2008)
- Grisey: Talea (1986), Partiels (1975)
- Kagel: La rosa de los vientos (1988/94) – Tango Alemán (1977/78)
- Kröpfl: Música 66
- Penderecki: Threnody (1960)
- Reich: Phase patterns (1970), It's gonna rain, Come Out, Tehillim
- Riley: In c (1964)
- Romitelli: An index of metals (2003), Trash, TV, Trance (2002), Professor bad trip (1998/2000)
- Saariaho: Cendres (2001)

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se subirán al aula virtual partituras de consulta de obras -cedidas por los compositores – compuestas por argentinos en la última década del S. XXI.

6 - Propuesta metodológica

Se propone el desarrollo de esta asignatura mediante clases teórico-prácticas y clases prácticas semanales. La clase teórico-práctica desarrollará contenidos a partir de análisis auditivo, complementado con análisis de partituras y exposiciones dialogadas en las que trabajamos con ejemplos auditivos, partituras y audiovisuales. En la clase práctica, y teniendo en cuenta el formato de taller de este espacio, se realizarán ejercicios instrumentales, vocales y mixtos de creación colectiva. Nos ocuparemos también de revisar, discutir, y reflexionar a partir de consignas dadas con antelación para trabajar durante la semana en el hogar. Se proponen distintas modalidades para este trabajo: individual y grupal, de producción de trabajos escritos, teóricos, de producción de composiciones que aborden las distintas problemáticas planteadas y de lectura reflexiva y crítica de textos optativos con temáticas de composición musical, educación musical, práctica instrumental con una visión transdisciplinar y experimental como objetivo. Esto se trabajará mediante el cruce de lenguajes de procedencia diversa: conceptos artísticos a partir del arte experimental de las últimas décadas y marcos conceptuales híbridos procedentes de la ciencia y la música.

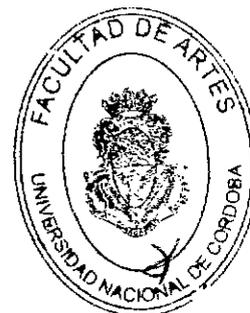
Se hará uso de un aula virtual, que alojará los materiales de estudio, consignas y comunicación entre docentes y alumnos. Habrá un horario de consulta semanal presencial que complementa las clases teórico/prácticas y prácticas y que será acordado al inicio del cursado.

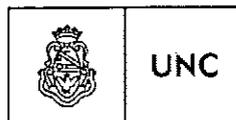
7 - Evaluación

(Régimen de alumnos/as ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y Régimen de alumno/a trabajador/a y/o con familiares a cargo ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

1 – Evaluación continua y de proceso: se evaluará en la clase práctica semanal teniendo en cuenta el trabajo realizado y el desenvolvimiento del estudiante a nivel individual y grupal.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2 – Dos evaluaciones parciales: se tomará una evaluación presencial teórico/práctica por cuatrimestre.

Aunque cada instancia tiene sus propios criterios de evaluación, se pueden enumerar dos criterios generales.

- a)- Dar cuenta de la comprensión de los contenidos que se evalúan.
- b)- Cumplir con los requisitos de tiempo y forma.

8 - Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Alumno Promocional

- 80 % asistencia a las clases prácticas y a las clases teórico-prácticas.
- Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 y promedio de a 7
- El promedio de los TP: 7 o más.
- Los dos parciales aprobados con 6 y promedio de 7 o más.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN

Instancias Recuperatorias:

- Trabajos prácticos: Se podrán recuperar 2 trabajos prácticos por cuatrimestre .
- Parcial: Se puede recuperar 1 parcial para la promoción en el caso que la falta esté debidamente justificada.

Alumno Regular

- 70 % asistencia a las clases prácticas y a las clases teórico – prácticas.
- Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 .
- El promedio de los TP: 4 o más.
- Los dos parciales aprobados con 4 o más .

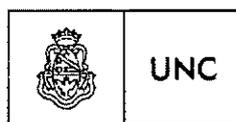
Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la regularidad .

La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Instancias Recuperatorias:

- Trabajos prácticos: Se podrán recuperar 2 trabajos prácticos por cuatrimestre .

Universidad Nacional de Córdoba

- Parcial: Se puede recuperar 1 parcial para la promoción en el caso que la falta esté debidamente justificada.

Alumnos Libres

Para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: presentación escrita de un tema acordado con la cátedra con una antelación mínima de 30 días a la fecha de conformación de la mesa y una presentación o producción experimental a realizar el día del examen.

Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa de la materia.

9 - Recomendación de cursada

Es requisito para cursar el espacio curricular tener aprobado Taller Experimental I y II, se recomienda el cursado de las siguientes materias para enriquecer la experiencia del Taller Experimental III.

- Audioperceptiva I y II
- Morfología I y II
- Composición I y II
- Análisis Compositivo I

Cronograma tentativo

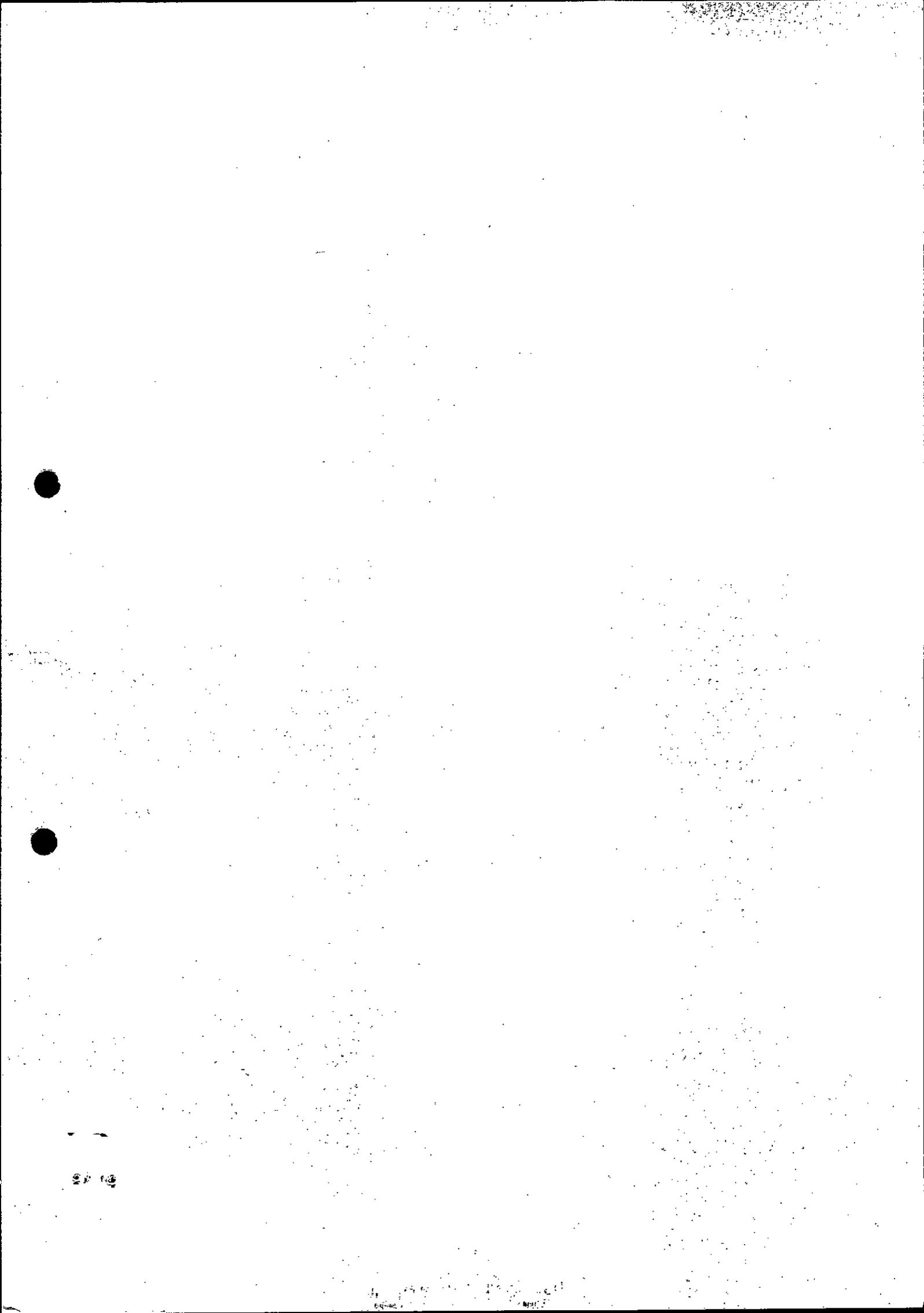
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
Unidad I	X	x						
Unidad II		x	x	x				
Unidad III					x	x	x	
Unidad IV							x	x
Parciales				x				x

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Lic. Francisco Polini

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Ciclo lectivo 2018

Cronograma tentativo Cátedra Metodología y Práctica de la Enseñanza

Equipo de cátedra: Magister Andrea Sarmiento (Prof. Titular por concurso); Profesora María Belén Silenzi (Ayudante B por concurso)

Carreras: Profesorado en Composición Musical; Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental: Piano; Violín; Viola y Violoncello.

Marzo

21	Presentación de la cátedra
28	Historización de la Educación Musical en Argentina. Normativa vigente

Abril

4	Diseños curriculares para el Nivel Superior
11	Diseños curriculares. Planificación anual
18	Construcción del conocimiento en música percepción, interpretación y creación musical
25	Entrega TP N° 1 – Percepción, interpretación y creación musical – Métodos principios del siglo XX – Nuevos enfoques

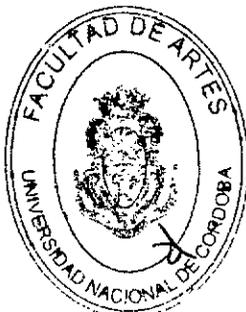
Mayo

2	Percepción, interpretación y creación musical – Métodos principios del siglo XX – Nuevos enfoques
9	Percepción, interpretación y creación musical – Métodos principios del siglo XX – Nuevos enfoques
16	Cierre TP N° 2 (foro aula virtual). Percepción, interpretación y creación musical – Métodos principios del siglo XX – Nuevos enfoques
23	Exámenes
30	El aprendizaje informal en música – Taller – Aula taller – Asignación de unidades curriculares para la residencia

Junio

6	Diagnóstico institucional – Aportes de la etnografía – Comienza etapa de residencia
13	TP N° 3
20	Evaluación en el campo de la educación musical
27	Entrega primer parcial – Aportes de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza

Julio

Arbuit

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4	Revisión de contenidos – Devolución del primer parcial – Pautas recuperatorio
11	Receso invernal
18	Receso invernal
25	Exámenes

Agosto

1	Devolución de parciales. Revisión de proyectos de prácticas
8	Proceso de residencia
15	Proceso de residencia
22	Proceso de residencia
29	Proceso de residencia

Septiembre

5	Proceso de residencia
12	Proceso de residencia
19	Taller pos práctica I - Autoevaluación
26	Exámenes

Octubre

3	Taller post práctica II – Autoevaluación
10	Teorías del desarrollo en música- Encuentro musical/instrucción musical
17	Investigación en Educación Musical
24	Investigación artística en música – Encuentro con egresados
31	Diálogos con Gloria Edelstein – Actividad de extensión de la cátedra

Noviembre

7	Revisión e integración de contenidos. Tutorías para elaboración de monografías
14	Firma regularidad en las libretas – Tutorías – Cierre del ciclo lectivo

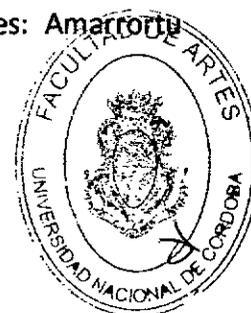
Calut

Bibliografía obligatoria

Unidad Nº 1

Eisner, E. (2007). *Cognición y curriculum*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Goodson, I. (2003). *Estudio del curriculum. Casos y métodos*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Sarmiento, A. (2016). Curriculum y repertorio musical. Aportes para reflexionar sobre la enseñanza de la música en la escuela secundaria. *Avances* (25), pp. 347-359.
- Vicari, P. (2016). Los territorios de la Educación Musical. Variaciones filosóficas sobre la formación docente en artes. *Foro de educación musical, artes y pedagogía, Vol.1* (Núm.1), pp.115-132.

Corpus Documental:

- Consejo Federal de Educación. (2010). *Anexo Resolución 111/10*. Recuperado de <http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/111-10.pdf>.
- Dirección General de Educación Superior. Diseño curricular de la Provincia de Córdoba. (2013). *Profesorados de Educación Artística. Planes de estudios de instituciones de Educación Musical Especializada de Nivel Superior*.
- Instituto Nacional de Formación. Docente Área de Desarrollo Curricular (2008). *Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares - Profesorada de Educación Artística*. Recuperado de <http://www.me.gov.ar/infod>.
- Ley 1420 del año 1884.
- Ley Nacional de Educación 26.206

Unidad Nº 2

- Aguilar, M. (2009). *Aprender a escuchar música*. Madrid: A. Machado Libros.
- Anijovich R. y Mora S., (2010), *Estrategias de Enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula*. Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor.
- Bachmann, M.L. (1998). *La rítmica Jacques Dalcroze. Una educación por la música y para la música*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Carabetta, S. (2016). Entrevista con Lucy Green. *Foro de educación musical, artes y pedagogía, Vol.1* (Núm.1), pp.133-156.
- Burbules, N. (2008). Riesgos y promesas de las TIC en la educación. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos diez años? En *Las TIC: del aula a la agenda política*. Impreso en Argentina, pp. 31-40.
- Carneiro R. y otros (comps.) (2006). *Los desafíos de las Tic para el cambio educativo*. OEI, Madrid: Santillana.
- Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- Goldsack, E.; López, M.; Pérez, H. (2011). Música popular: algunas propuestas para su estudio. Aproximaciones a la música de fusión en la ciudad de Santa Fe. *Revista del instituto superior de música* (13), pp 53-80.
- Graetzer, G. (1970). *Método Orff-Schulwerk*. Buenos Aires: Barry
- Meyer, L. (2001). *La emoción y el significado en la música*. Madrid: Alianza Música.
- Paynter, J. (1999). *Sonido y Estructura*. Madrid: Editorial Akal.
- Samper Arbeláez, A. (2010). La apreciación musical en edades juveniles: territorios, identidades y sentidos. *Cuadernos de música, artes visuales y escénicas*. 5 (2), pp. 29-42
- Pérez Guarnieri, A. (2010). *África en el aula. Una propuesta de educación musical*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
- Sarmiento, A., Giachero, G., Silenzi, B., & Romanenghi, C. (2011). *Aproximaciones a los métodos musicales: Jaques-Dalcroze, Willems, Orff, Martenot*. Inédito.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Vazquez, S. (2013). *Manual de ritmo y percusión con señas*. Buenos Aires: Editorial Atlántida.

Unidad N° 3

Edelstein, G. y Coria, A. (1987). *Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia*. Buenos Aires: Kapeluz.

Edelstein, G. (2011). *Formar y formarse en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

Geertz, C. (1987). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa Editorial.

Larrosa, J. (2008). Aprender de oído. *Intervención en el ciclo de debates Liquidación por derribo: leer, escribir y pensar en la Universidad*. Barcelona, España.

Rockwell, E. (2011) *La experiencia etnográfica. Historia y cultura de los procesos educativos*. Buenos Aires: Paidós.

Swanwick, K. (1991). *Música, pensamiento y educación*. Madrid: Morata.

Unidad N° 4

Achilli, Elena (1990). *Antropología e investigación educacional. Aproximación a un enfoque indiciario*. CRICSO. Facultad de Humanidades y Artes. Rosario.

Kemps. A. (comp.) (1993). *Aproximaciones a la investigación en educación musical*. Buenos Aires: Collegium musicum.

López Cano, R. y San Cristóbal, U. (2014). *Investigación artística en Música*. Barcelona: Fondo Nacional para la cultura y las artes. ESMUC.

Nicastro, S. y Greco, M.B., (2012), *Entre trayectorias: Escenas y pensamientos en espacios de formación*. Rosario, Argentina: Homosapiens.

Stubley, E. (1992). Manual de Investigación acerca del aprendizaje y la enseñanza de la música. Fundamentos filosóficos. En R. Colwell (ed.). *Handbook of research in Music Teaching and Learning*. Reston: MENC – Shirmer Books. Traducción: Luciano F. Bongiorno.

Normas APA.

Trabajos monográficos inéditos de estudiantes de la cátedra.

Bibliografía Ampliatoria

La bibliografía ampliatoria se recomendará a cada estudiante de manera personalizada de acuerdo con su proyecto de residencia.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

PLAN 1986

**CARRERA: LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL
PROFESORADO EN COMPOSICIÓN MUSICAL**

Asignatura COMPOSICION I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Prof. Adjunto: LIC CLAUDIO BAZAN

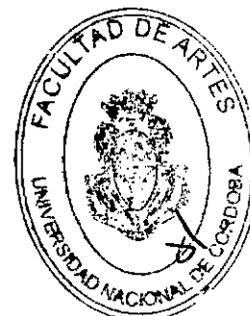
Distribución Horaria : Viernes de 17 a 20 hs. - Clases de consulta por arreglo individual con cada alumno, semanal de 30 minutos.

I - FUNDAMENTACIÓN

Conceptos generales aplicables a las 3 cátedras

El programa de composición gira alrededor de ejes globales que se contextualizan luego en cada tema particular adaptándose de modo que todos los lenguajes y discursos compositivos puedan generar poéticas propias y singulares. Estos ejes pueden resumirse en: Forma, Estructura, Sistemas o Redes de objetos, Ritmo, Motricidad, Temporalidad, Espectro armónico y Timbre.

Para enfocar en cada problemática particular los programas de Composición II y III están organizados en módulos temáticos que abordan de manera comprehensiva diferentes subtemas relevantes en la composición actual. Cada año tiene sus módulos y éstos cambian y se adaptan para mantener un grado importante de actualidad estética. Sin embargo, los módulos no son cronológicos y no trabajan los temas en tanto su evolución histórica sino en relación a la importancia formal de cada temática.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Una lista de módulos que desarrollamos en cada año, sigue pero no es exhaustiva:

Módulo de Desarrollo
Módulo de Repetición
Módulo de Azar, Algoritmos y Cálculos pre-determinantes
Módulo de Stasis
Módulo de Rítmica contemporánea
Módulo de Pensamiento sincrético
Módulo de Formas autopoieticas
Módulo de Músicas tímbricas
Módulo de Formas circulares
Módulo de Improvisación colectiva
Módulo de Indeterminación
Módulo de Música Electroacústica
Módulo de Composición Audiovisual
Módulo de Unidades Semióticas Temporales
Módulo de Espectralismo
Módulo de Fases
Módulo de Sistemas Complejos Dinámicos

Cada módulo requiere de 2 a 4 clases para ser completado y casi todos se presentan con un ejercicio práctico que el alumno debe realizar en 2 semanas con un extra tiempo de 3 días.

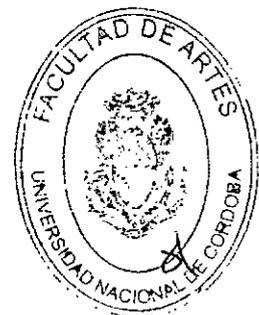
Los módulos se presentan cada año en diferente orden y éste es determinado al comenzar el año para acomodarse al grupo de alumnos que llega cada año y que tiene diferentes características y propuestas compositivas.

En cada módulo se estudian los núcleos temáticos particulares y se trazan comparaciones que cruzan los diferentes períodos y culturas para poder ver el fenómeno en diferentes contextos. Por ejemplo, el módulo de Repetición, estudia los tipos rítmicos de Stravinsky, las músicas del Norte de África y algunas corrientes minimalistas de Estados Unidos.

Gradualidad en el progreso del alumno por año

El alumno comienza el curso de 3 años en Composición I luego de haber trabajado 2 años con formas clásicas (canon, fuga, contrapunto clásico, Lied), y ya trae conocimientos de formas y texturas de la música popular. En esta clase se redondea esos conocimientos, para asegurarnos de que está en condiciones de componer con equilibrio y coherencia, un buen manejo textural y rítmico y sobretodo un desarrollo de la escucha para ampliar su horizonte sonoro. En líneas generales este año completa los anteriores, integra nuevos conocimientos logrando componer para un instrumento solo, y un pequeño ensamble con ideas que se alejan de lo clásico aunque aún se hace un fuerte énfasis en cuestiones melódicas, armónicas, fraseológicas y paramétricas básicas.

El segundo año, Composición II, hace un giro muy rotundo en cuestiones formales y el alumno se encuentra con desafíos desarrollísticos, rítmicos, armónicos teniendo que componer para más instrumentos y con duraciones mayores a las que está acostumbrado. Se

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

hace un énfasis en sus ideas personales, en su capacidad de alejarse de lo clásico y del sistema temperado (tiene que componer para percusión y técnicas de ruidismo instrumental y electrónico). También debe analizar sus músicas con mucho detalle y profundidad.

El tercer año, Composición III, la exigencia es aún mayor en la duración de las obras y los orgánicos (8 a 10 minutos y ensamble de cámara de 8 músicos y orquesta sinfónica más electrónica), más profundidad en los análisis y un vasto conocimiento de estrategias formales y sonoras contemporáneas que aprende con prácticos y ejercicios diseñados dentro de cada módulo.

El progreso del alumno se observa cuando ya puede generar sus propias ideas compositivas y llevarlas a cabo con sus propias estrategias. Las estrategias son la implementación racional y concreta de sus ideas ya en el plano del sonido y de la partitura. En Composición II y III trabajamos dentro de lo que llamamos un "laboratorio de ideas" donde los alumnos expresan sus intenciones previas a comenzar un proyecto. Las estrategias se proponen y el proyecto se trabaja junto al profesor en entregas parciales hasta completarlo.

TECNICA COMPOSITIVA

Este concepto habla de un saber qué componer y luego de un cómo realizarlo. El "qué" remite a la inspiración, la idea y el concepto de una obra. Esto se piensa y viene del contacto con el sonido, los instrumentos, la escucha, pero también viene del deseo, del inconsciente y de los modos de percibir el mundo y de entenderlo. Los profesores de composición indagamos en charlas y debates con alumnos en estos temas para que cada uno pueda encontrar su propio "qué" componer. El "cómo" remite al manejo y control de variables de notación, de estados temporales, de texturamientos, de ritmos y de relacionamientos de los materiales compositivos en todos los niveles que una composición propone. Ambos sintetizan lo que llamamos una "técnica compositiva", pero cada uno debe adaptarla a sus ideas personales. No se busca que la imitación de escrituras o sonidos otorguen la llave de una creación y se espera un camino arduo y a veces laberíntico hasta encontrar algo valioso. En este sentido, los profesores estamos cerca del alumno como guías de sus trayectos para aportar ideas y profundizar las suyas. La coherencia y el equilibrio de una composición es lo notable y lo que emerge como la cualidad que indica que hay madurez y crecimiento. Cuando esto ocurre, se considera que la técnica se ha adquirido y que el alumno está listo para avanzar al próximo nivel.

ESTÉTICAS MÚLTIPLES

En términos ideológicos y culturales, nuestra Cátedra propone una mirada amplia y diversa del sentido que se le otorga a la llamada "música contemporánea". Los conceptos y universos que exploramos y trabajamos, no se suscriben a un estilo en particular y el alumno siente la total libertad de componer en el estilo que imagine. La técnica y la ideación conceptual siguen y sirven como herramientas sólidas para fundar su trabajo.

Entendemos el término "estética" desde su etimología griega, "aistesis", es decir, sensibilidad. El viejo concepto de la búsqueda de la belleza es reemplazado acá por el reconocimiento

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

sensible del fenómeno sonoro que nos rodea. Así, un alumno puede traer sus ideas y ponerlas cerca de los aspectos técnicos y teóricos que ofrecemos para, desde su propia sensibilidad (o experiencia perceptual del mundo), invente su música. En este sentido, la música se vuelve menos categórica y más un espectro amplio de posibles acciones sobre cualquier fuente de inspiración. La música popular, por ejemplo, puede abrirse, examinarse y formalizarse desde la experimentación, produciéndose un grado de síncretismo que el alumno elige y propone. Dicho más claro aún, la cátedra examina y presenta ejemplos de grandes y valiosas obras desde la tradición europea experimental, las neo-tonalidades, el minimalismo y sus consecuencias "post" más actuales, las músicas de fusión latinoamericanas, las obras electroacústicas y todo lo que pueda iluminar un concepto que se proponga en clase.

EXTENSIÓN

La cátedra de composición realiza un vasto número de actividades extensionistas para que los alumnos concurren y participen y que amplían su horizonte creativo, técnico y teórico. Desde 2010, se organiza una Bienal Internacional en Composición Musical durante la cual se presentan papers, conferencias, cursos, talleres, conciertos en los que los alumnos pueden participar con sus obras y actividades con instrumentistas. Desde la Bienal 1 de 2010, organizamos en 2012 la Bienal 2 y en 2015 la Bienal 3. También durante cada año invitamos a compositores e instrumentistas para mostrar en clases magistrales sus ideas y técnicas. Proponemos conciertos de alumnos y en el cuarto año proponemos crear un ensamble dentro de la clase para ejecutar obras propias. En 2010, esta idea produjo el Proyecto (RED) Ensamble que aún sigue con mucha actividad. La cátedra también apoya las Jornadas Cage que cada año presenta no sólo obras del compositor de EEUU sino del mundo de la experimentación compositiva en general. Desde 2017, la Cátedra patrocina las Jornadas del Silencio, en las que debatimos este fundamental concepto y aspecto de la composición.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA

Los alumnos son enfrentados al aprendizaje de programas de análisis de espectro sonoro, de edición y mezcla y de transformación sonora. Este manejo tecnológico nos permite estudiar de cerca el fenómeno tímbrico, entenderlo y aplicarlo a la construcción narrativa (paisaje sonoro), a la creación de una obra electroacústica, a la transducción de lo escuchado en el ámbito sintético al acústico (un instrumento trata de imitar lo que sucede en el mundo electrónico y el proceso opuesto) y así cada mundo se enriquece y se abren nuevas puertas a la invención y a la imaginación.

Se estudia de cerca el programa Sibelius para lograr mejores frutos y posibilidades y se entiende el uso del papel y el lápiz como otra tecnología valiosa y de resultados singulares y únicos. Los alumnos deben poder pasar libremente y con buen control, de un medio al otro sin problemas, aprovechando cada medio para que dé lugar a sus mejores ideas.

NOTACIÓN

La escritura es elemental para la presentación del pensamiento compositivo. Entendemos por notación a toda impresión en código que proponga una instrucción entendible para producir un resultado sonoro. En este sentido, el papel y el lápiz son las primeras herramientas pero no

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

las únicas. Los alumnos utilizan otros medios de impresión como la notación digital (Sibelius) o el algoritmo (programas como PD, Open Music entre otros). Estos desafíos son parte de nuestra enseñanza porque cada escritura dá lugar a un mundo sonoro diferente. Es importantísimo desarrollar la escritura de la práctica común hacia complejidades metro-rítmicas e integrarla con las otras escrituras más abstractas de códigos binarios y las gráficas así permitiendo todo tipo de experiencia sonora.

EL ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL INSTRUMENTISTA

Dentro de la Cátedra se exige que el alumno haga tocar sus obras con músicos instrumentistas. Para eso contamos con ensambles formados en la propia escuela, con los instrumentistas de las carreras de instrumentos, sus amigos músicos y la OSUNC (la Orquesta sinfónica de la UNC). Esta relación involucra al alumno con la concreción de su obra y su pensamiento, encontrando los problemas reales de una ejecución y un estreno.

ESCUCHA OBLIGATORIA

Jorge Luis Borges dice (en relación a su docencia en la universidad) que "lectura obligatoria" es una contradicción de términos. Que cada alumno debe leer lo que le plazca y lo que él siente que le toca leer. Nosotros acordamos con él y sin contradecirlo, hemos creado un amplio listado de obras a escuchar y comentar por escrito en prácticos requeridos durante el año.

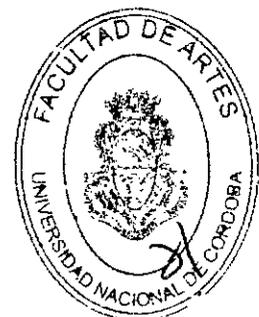
Conceptos particulares a cada cátedra: COMPOSICION I

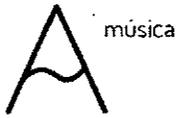
En Composición I enfrentamos al alumno con 3 áreas de organización estructural y procesual.

1. Area "Espectro-morfológica" Se trabaja con el timbre mismo como estructura y se busca comprender una sintaxis que sirva para organizar un discurso musical. Para familiarizar al alumno con el discurso tímbrico, ilustramos con ejemplos, tocamos e improvisamos con instrumentos en clase y definimos los conceptos principales relacionados con el mundo sintáctico del timbre. Se realizan prácticos y pequeñas composiciones con consignas simples para que el alumno pueda construir y crear sentido sonoro con elementos a los que no está acostumbrado.

Se profundiza a lo largo de las clases este estudio y se lo lleva al terreno de la computadora para realizar experiencias sonoras diversas en programas populares de edición y mezcla, de síntesis y de transformación sonora digital.

2. La segunda área que profundizamos es la metro-rítmica. Dentro de esta dimensión todo lo que se puede medir (intervalos, ritmos, compás, tempo, armonía, contrapunto) y ser dividido en fracciones mas pequeñas y racionales es trabajado con ejercicios y composiciones en las que el alumno puede lograr un control de los parámetros sonoros con algún nivel de complejidad. Se exploran métricas complejas, polirritmias, texturamientos dinámicos, buscando la multiplicidad de capas o la atención a la diversidad de escalas temporales. Aplicamos estos conceptos al mundo armónico que estudian en otras cátedras y proponemos

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

la composición de obras para aplicar y ver resultados personales que seguimos en clases de consulta.

3. La tercer área se conforma con el estudio de músicas electrónicas y músicas en relación a un medio visual como el cine o el video. El alumno trabaja escenas breves de animación o dramas ficcionales y las musicaliza siguiendo criterios propuestos por el profesor. También trabajamos en varias clases la síntesis sonora electrónica y digital con programas dedicados de edición y mezcla, análisis de espectro, transformación digital

TRABAJOS REQUERIDOS

Los alumnos en Composición I componen en el primer cuatrimestre un trabajo de 3 minutos para flauta o clarinete que deben comenzar en abril y entregar hacia fin de junio. Los profesores entregamos una serie de consignas que el trabajo tiene que cumplimentar. Aparte de los 3 minutos y el instrumento, los alumnos tienen que lograr una forma musical definida por su idea original al comenzar a componer. También se sugiere un sistema armónico, escala o modo para circunscribirse a un contexto armónico particular. Se pide que haya una exploración rítmica, desarrollo de frases con uso de técnicas de variación, buen uso de registros, curvas melódicas proporcionadas y un sentido del aspecto sonoro tímbrico, es decir, un control de la audio-percepción de la obra que permita entender lo que está escribiendo en términos de la realidad sonora de una ejecución de la obra en concierto.

En el segundo cuatrimestre se ofrecen 4 opciones de las que el alumno elige una para desarrollar un proyecto compositivo con el que va a concluir el año. Las 4 opciones incluyen una obra electrónica acusmática o mixta (con un instrumento en vivo) de hasta 4 minutos, una pequeña obra para un conjunto de cámara de no más de 5 músicos, un trabajo audiovisual o una serie de micro piezas para piano. El alumno puede sugerir cambios en los orgánicos y esos cambios son evaluados por los profesores para aceptarlos o rechazarlos.

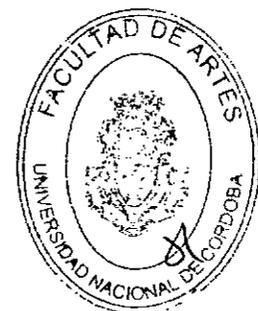
II- OBJETIVOS

Que el alumno logre:

Entender el material que el que trabaja y que logre distinguirlo en sus más íntimas diferencias y singularidades.

Plasmear su propio pensamiento en una partitura con la notación más apropiada a este pensamiento.

Ampliar su sentido de la Forma a través de técnicas conocidas y que pueda por su propia cuenta encontrar su propia técnica y sus propias soluciones a sus propios planteos de invención.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

III. CONTENIDOS

UNIDAD 1

Tema: Organización de alturas:

1. **Dirección melódica** Perfil melódico. Relaciones interválicas. Flujo-Cadencia-Climax-Dirección-Equilibrio. Recursos de direccionamiento y forma: Repetición – Variación – Diversidad – Contraste – Carencia de relación. Disonancias / Consonancias. Cromatismos. Grados de tensión y distensión.
2. **Técnicas contemporáneas:** Klangfarbenmelodien. Puntillismo. Melodía irregular: lo Prosaico. Melodías emergentes texturales: Melodía de gamelanes – Melodía de conjuntos de percusión – Melodía de un texto hablado – Melodía de texturas **minimalistas** (por ej. Marimbas)
3. **Construcción de un Tema:** Motivo – Frase temática – Período: Antecedente y Consecuente. Regularidad e irregularidad del período – Fortspinnung – Simetría – Motivos rítmicos, armónicos, melódicos, tímbricos. Tema: análisis histórico y estilístico. Canciones populares. Romanticismo. Tema dodecafónico.
4. Análisis de Syrinx (Claude Debussy)– Density 21.5 (Edgar Varese) – Air (Toru Takemitsu) Secuencias de Luciano Berio, Pwill de Giacinto Scelsi, cantos Indúes y orientales.

UNIDAD 2

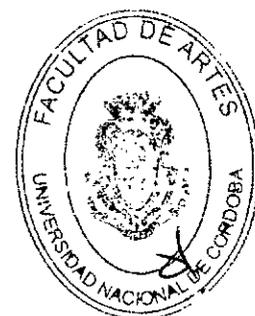
Tema: Ritmo

1. Ritmo. Metro. Pulso. Síncopa. Acentuación posicional. Agógica Reversibilidad/Irreversibilidad. Acentos sobre campos uniformes y no uniformes. Células rítmicas. Desaparición del metro: énfasis en partes débiles. Ligaduras. Subdivisiones rítmicas. Equivalencia métrica.
2. Prototipos acentuales prosódicos. Conflictos de determinación grupal. Procesos por igualdad de altura - Cambio textural – Inversión de prototipos. Análisis según Meyer.
3. Percepción gestáltica: concepto de grupo – Continuidad – Similitud – Simplicidad - Hábito.

UNIDAD 3

Tema: TEXTURAS

- 1- Texturas básica: homofonía – polifonía – heterofonía – Modulaciones texturales en relación al ritmo y al discurso melódico. Creación de texturas de uniformidad. Tiempos liso y estriado. Texturas estáticas y dinámicas.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 4

Tema: Forma

1. Dualidades morfológicas: Trayectorias – Círculos de dualidades: Introducción.
Esquema narrativo de construcción de una obra. Diseño de un plan compositivo basado Esquemas pre-determinantes. Composición sobre un texto poético.

2. Esquemas formales:

Composición de períodos: Concordancia motivica. Complementariedad armónica.
Correspondencia métrica. Exposición /Transición / Puente. Desarrollo: Estrategias de derivación lógica. Dialéctica temática. Desarrollo rítmico. Forma ABA' – Lied – Rondó

EJERCICIOS: Cada tema tiene una inmediata consecuencia práctica que se plasma en un ejercicio diseñado para el propósito.

NUCLEOS TEMATICOS

- 1- Construcción de texturas en 3 instrumentos
2. Funciones formales a través de estructuras armónicas, rítmicas, tímbricas.
3. Paisaje sonoro. Estudio de software de mezcla, análisis y edición: SPEAR, Adobe Audition, Audacity, Cubase, Nuendo.
4. La obra electroacústica. Nociones básicas y análisis de obras. Generación de un trabajo breve.
5. Música popular experimental. Bandas, compositores, cantautores que exploran la forma a través de nuevas tecnologías, conceptos e ideas.
6. Forma Sonata. Modos de proyectar esta forma a la contemporaneidad. El contraste, los núcleos temáticos, el drama y el conflicto, la re-exposición de materiales.
7. Notación. Estudio complementario durante todo el año de diversas notaciones metro-rítmicas, gráficas, instruccionales, proporcionales y sus combinaciones en obras de cámara y con parte electrónica.

Trabajos practicos de composición

- 1) Ritmo libre, pulsado y métrico. Procesos modulantes. A) Tríos de Percusión B) Adaptación a trío instrumental 2) Elaboración, variación y variación en desarrollo / motivos y temas. A) Pieza para instrumento melódico solista
- 3) Texturas pianísticas: investigación, análisis y composición. A) 5 piezas breves para piano
- 4) Permanencia evolutiva, procesos formales. A) Pieza libre duración mínima de 4 minutos
- 5) Contraste: investigar el concepto en otras artes. Concepción y significado de contraste. A) Sonata completa

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

IV. -EVALUACION

A.- Contenido de las evaluaciones

1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Composición de obras aplicando todos los recursos y conocimientos adquiridos.
3. Realización de análisis por escrito de obras tipo de acuerdo a la metodología de cátedra.
4. Presentación en concierto público de al menos una obra realizada durante el período lectivo y preparada con los instrumentistas para tal fin.

B- Criterios de evaluación

1. Se evaluará la coherencia de las obras compuestas y la solvencia para utilizar los recursos instrumentales y tímbricos, la variedad de procedimientos de tipo técnico, búsqueda estética, comprensión de los problemas singulares de las obras compuestas.
2. Se observará el manejo de los criterios rítmicos planteados en sí y en relación con el fenómeno total de la obra.
3. Se ponderará el trabajo continuo, consultado y re-pensado durante el año como un modo de participar creativa y activamente en el cursado.

C.- Consideraciones: El alumno deberá 2 obras completas con partitura y un breve texto fundamentando lo compuesto y los trabajos prácticos que se hayan propuestos durante el año.

V. BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

Bibliografía: piezas para flauta sola y clarinete solo de Varese, Messiaen, Jolivet, Debussy, Sciarrino, Berio, Ligeti.
Obras corales de Ives, Poulenc, Tormis, Ligeti, Stockhausen, Nono, Berio, etc.
Piezas para piano de Chopin, Ligeti, Berio, Bartok, Mureil, Gandini, etc.

Toch, Ernest: "La Melodia" -
LOS SONIDOS DE LA MUSICA, de John Pierce.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Cope, David: "New Music Composition". Shirmer Books. 1977
- Kuhn, Clemens tratado de la Forma Musical- Idea Musica-1989 España
- Austin, Larry: Learning to compose.
- Halac, José – Apuntes de Cátedra. UNC
- Erickson Robert: "La estructura de la música" Vergara Editorial-Barcelona-1959-
Sound structure in music University of California Press.
U.S.A.1975
- Cooper G.and Meyer Leonard:"La estructura rítmica de la música"
University of Chicago Press-.U.SA -1963-
- Saitta,Carmelo:"Creación e iniciación musical"-Ed.Ricordi.Bs.As.1978.
- Saitta,Carmelo:"El ritmo musical" – Saitta Publicaciones. 2002
- Saitta,Carmelo:"Percusión" – Saitta Publicaciones. 2002
- Levitin, Daniel: "This is your brain in music". Penguin. 2006.
- Anta, Juan Fernando-Martinez C. Procesos cognitivos compartidos por la
Composición y la audición de la música contemporánea. Paper Univ. Nac. De la
Plata. 2006.
- Kropfl, Francisco – Aguilar, Maria del Carmen: "Estructuras rítmicas – Prototipos
Acentuales" – Paper Bs As. 1987
- Schaeffer,Pierre:"Tratado de los objetos musicales" Alianza Ed.Madrid 1988.
- La doble génesis del concepto de textura musical Pablo Fessel (Universidad Nacional
del Litoral, Argentina)
- Casella,A y Mortari,V.: "La técnica de la orquesta contemporanea"
Ed.Ricordi- Bs As-1950
- Reed-Owen Scoring for Percussion – Belwin inc CPP EEUU 1969
- Kandinsky V. Punto y Linea sobre el plano. Rescates Need. 1923
- Aretz, Isabel: "El Folklore musical argentino" Ed. Ricordi Bs. As. 1982

V-BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA

- Brelet,Gisèle:Estética y creación musical-Librería Hachette.Bs.As. 1957
- Eco,Umberto: Obra abierta Planeta-Agostini-Ed.Barcelona,España-1985
- Meyer Leonard:Explaining music University of California Press-U.S.A.
1973-Emotion and meaning in music-University of Chicago Press-
1961 Chicago-U.S.A.
- Pahissa,Jaime:Teoría del sistema intertonal-en Los grandes problemas de la
música- Cap. IX -Ricordi Americana.Bs.As. 1975.
- Paz,Juan Carlos:Introduccion a la música de nuestro tiempo-Ed.Nueva Visión
Bs.As.1955
- Smith Brindle,Reginald:Musical Composition Oxford University Press.
England.1992

METODOLOGIA: sugerimos a los alumnos presenciar las clases no sólo como oyentes sino como alumnos activos. Esto significa aportar con ideas personales a los contenidos, discutir posiciones estéticas y técnicas con los profesores y con los compañeros y emitir opiniones

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

(siempre respetuosas) sobre los trabajos de los compañeros que presentan en las clases. Sugerimos con mucha firmeza la presentación de proyectos y obras en progreso dentro de las clases y compartirlas con los profesores y compañeros para obtener devoluciones y feedback útiles y constructivos.

También es importante seguir al aula virtual y los sitios de facebook establecidos que se llenan de información constantemente y que es muy útil para estar al tanto de la materia. Allí se postean sugerencias de obras, conciertos, links a YouTube, links a papers y escritos interesantes, invitaciones a actividades colectivas y a participar de eventos compositivos, cursos, talleres, seminarios, charlas de docentes, músicos invitados.

Sugerimos llevar la materia lo más al día posible con las obras y prácticos dentro de los periodos que se marcan como fechas de entrega de lo contrario se verán en dificultades para comparar sus trabajos con los de sus compañeros y con los contenidos teóricos de las clases que están en sincronía con los prácticos.

Según el año conviene tener aprobadas ciertas materias previas para la mejor comprensión de los contenidos y la creación de obras y prácticos.

VI REQUISITOS PARA PROMOCIÓN

La carpeta se completará con la totalidad de los trabajos prácticos y ejercicios propuestos cada semana, tanto teóricos como compositivos. La carpeta debe incluir las 2 obras en partitura revisada y corregida por los profesores, más todos los prácticos debidamente ordenados. Se suma un Pen drive con todos los audios tanto de maquetas, o de performance en vivo de la música.

El alumno debe presentar su carpeta dos veces al año completa con los trabajos hasta la fecha pedidos. A fin de cada cuatrimestre esta presentación constituye el Parcial 1 y 2, que suman los prácticos terminados (que fueron evaluados individualmente) y las obras realizadas pedidas en cada cuatrimestre.

Los alumnos que promocionan son los que presentan todo completo y al día en los parciales. No se puede promocionar sin la presentación en tiempo y forma de los parciales. La promoción se logra con notas más de 6 y promedio de 7.

Los alumnos que presentan las carpetas con el 80% de los prácticos y las 2 obras, quedan regulares en la materia.

Quienes no logren las calificaciones para regularizar, quedan en condición de alumnos libres y deberán presentarse en esa condición en las mesas de exámen.

Al menos UNA de las obras obligatorias (de la lista de opciones que damos cada año para que los alumnos elijan) debe ser tocada por músicos, ya sea en ensayo o concierto o prueba a primera vista.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6. -EXÁMENES REGULARES

Comprenden los contenidos desarrollados durante el período lectivo correspondiente.

La carpeta DEBE PRESENTARSE UNA SEMANA ANTES de la fecha del examen. Los alumnos deben entregar una carpeta para cada profesor via EMAIL en mp3 y PDF bien ordenada y clara. También deben traer una versión en papel de su carpeta el día del examen por si el jurado necesita volver a escuchar algo del material o ver las partituras en papel.

El jurado evaluará la carpeta y la participación en clase más su asistencia a las mismas. Los criterios para evaluar los trabajos prácticos y las obras se encuentran al final de este documento con una planilla modelo sobre la cual los profesores realizan el cálculo de la nota final.

El alumno puede consultar a los profesores durante el año su progreso y sobre las composiciones, recibiendo devoluciones constructivas sobre cada ejercicio o cada obra. Estas consultas pueden ser concertadas presenciales con los profesores o por vía virtual a través del correo electrónico o de las páginas o aulas virtuales dispuestas para estos efectos.

7. -EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

a) Evaluación oral teórica de los contenidos del programa VIGENTE del año en que se presenta a rendir. El alumno debe manejar la terminología y las definiciones que se dan en las clases en tanto sus análisis de obra, y los criterios evaluativos dispuestos al final de este documento.

b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.

- El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado por triplicado (una copia a cada miembro del tribunal) con 15 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen, vía digital al correo electrónico de cada profesor de la mesa.

- El alumno es responsable de confirmar que cada profesor ha recibido en tiempo y forma su carpeta. Si un profesor no la recibe y el alumno se presenta al examen, NO será examinado. -

Los candidatos libres no podrán recibir devoluciones de sus composiciones para el examen libre ni recibir clases particulares de ninguno de los profesores de las cátedras quienes sólo podrán mostrar las exigencias del programa vigente para que el alumno libre pueda organizar su examen de acuerdo a las expectativas de las cátedras.

- En composición II y III UNA de las obras obligatorias debe ser presentada tocada por músicos y NO en maqueta. Además, UNA de las obras debe ser compuesta en papel y lápiz (a mano). La computadora puede ser usada a posteriori para crear la partitura y las partes pero la obra debe ser presentada en escritura a mano durante el proceso de creación.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Links de información útil:

Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno
trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Correos electrónicos de los profesores de composición para recibir materiales de exámen:

LUIS TORO: luistoro.cba@gmail.com

CLAUDIO BAZAN: klau.bazan@gmail.com

ELEAZAR GARZON: eleazargarzon@yahoo.com.ar

JOSE HALAC: josehalac@yahoo.com.ar

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Clase 1 PEC y VIS. Trio instrumental. Idea y Concepto en una obra. Analisis "Song" de Rebecca Saunders. Experiencia compositiva en clase.

Clase 2 Desarrollo temático de clase anterior. SPEAR. Manejo del programa. Espectro sonoro. Morfología. Practico 1.

Clase 3 Analisis de obra. PEC VIS. Forma y contrapunto.. Espectro sonoro. Morfo-dinamica. Concepto. Practico 2

Clase 4 Metro-Ritmo- Polirritmia - Polimetria. Melodia irregular e infinita. SPEAR. Ejemplos arte sonoro. Montaje y edicion digital. Practico 3

Clase 5 Prototipos acentuales.

Clase 6 Electroacústica

Clase 7 Técnicas de musicalización audiovisual

Clase 8 Exposición y desarrollos episódicos (Sonata clásica y obras contemporáneas)

Clase 9 Introducción al pensamiento sincrético. Sincretismos en músicas populares y contemporáneas.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clase 10 Audiovisual Clase 2.

Plan de trabajos prácticos y parciales para el año lectivo 2018

Tema: Composición para instrumento solo (flauta o clarinete)

1- TPn°1: melodía con cambios métricos.

Convergencia acentual

Fluidez rítmica – cambios en la densidad cronométrica

alturas sugeridas: modo 2 de Messiaen

20 de abril

2- TPn°2: melodía en métrica fija

divergencia acentual, ilusiones métricas, cambios de tempo.

alturas sugeridas: escala o modo modificado

11 de mayo

3- TPn°3: texturas para pieza de instrumento solo (monodia, polifonía oblicua, textura de puntos, melodía acompañada)

1 de junio

4- TPn°4: desarrollos no tradicionales de materiales en una melodía (estructuración profunda de motivos, gestos, etc.) Continuidad, diseño, forma y coherencia.

15 de junio

PARCIAL N°1 - 29 de Junio

* composición para flauta o clarinete solo.

* Audición – concierto (mes de agosto)

* Entrega en PDF (partitura), explicación (Word) y audio (grabación real o una muy buena maqueta mp3)

Segunda etapa

Proyectos: (elegir uno solo)

1- micropiezas para piano

2- pieza acusmática

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Música vocal-coral

4- Musicalización de video

3 TP (adelantos – bosquejos – ideas) de la pieza elegida

a) fines de agosto

b) mediados de septiembre

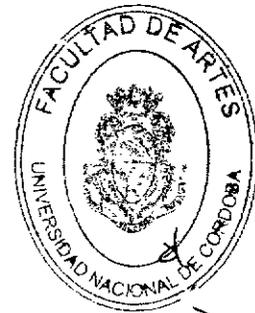
c) fines de septiembre

PARCIAL N°2

Pieza concluida: 19 de octubre (PDF – explicación – audio)

Presentación en concierto de la pieza N°2 (26 de octubre) Audición de cátedra

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
H.C.D.

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MÚSICA

Carreras: Licenciatura en Composición

Plan: 1986

Asignatura: ARMONÍA III

Equipo docente:

Pablo De Giusto, profesor titular

Exequiel Scoccia, profesor asistente

Turno único: Lunes de 17:30 a 20:30

Lugar: Salón de Actos del Pabellón México

Horario de atención de alumnos: Lunes de 16:30 a 17:30 (aula a confirmar)

Aclaración: el horario de atención presencial de alumnos puede modificarse por problemas derivados de la disponibilidad de espacios. Los alumnos pueden además recurrir permanentemente a la consulta a través del Aula Virtual y del grupo cerrado creado por la cátedra en la red social Facebook.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Para las Unidades 1 a 5:

- BROUWER, Leo.....Síntesis de la Armonía Contemporánea
- DE LA MOTTE, Diether.....Armonía
- HABA, Alois.....Nuevo tratado de armonía
- MESSIAEN, Olivier.....Técnica de mi lenguaje musical
- PERSICHETTI, Vincent.....Armonía del siglo XX
- PISTON, Walter.....Tratado de Armonía
- SCHENKER, Heinrich.....Armonía
- SCHOENBERG, Arnold.....Armonía

Para Unidad 5:

- PERLE, George.....Composición serial y atonalidad

Para la Unidad 6:

- ALCHOURRÓN, Rodolfo.....Composición y arreglos de música popular
- BARTOK, Bela.....Escritos sobre música popular

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- ALBARCES, Pablo.....Entre gatos y violadores: el rock nacional en la cultura argentina

música

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

DÍAZ, Claudio.....Variaciones sobre el ser nacional: una aproximación sociodiscursiva al folklore argentino

FISCHERMANN, Diego.....El efecto Beethoven: complejidad y valor en la música de tradición popular

GARCÍA BRUNELLI, Omar (comp.).....Estudios sobre la obra de Astor Piazzolla

LEVINE, Mark.....El libro del jazz-piano

MEYER, Leonard.....El estilo en la música

MIDDLETON, Richard.....Studying Popular Music

CRONOGRAMA TENTATIVO

Marzo: Unidad 1

Abril: Unidad 2 – TPI N° 1

Mayo: Unidad 3 – TPI N° 2

Junio: Unidad 3 - Parcial N° 1

Julio: receso invernal

Agosto: Unidad 4 – TPI N° 3

Septiembre: Unidad 5 – TPI N° 4

Octubre: Unidad 6 – TPI N° 5 - Parcial N° 2

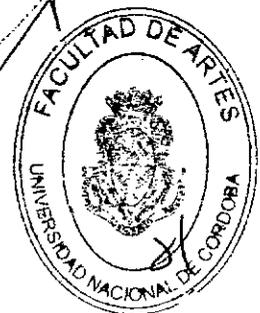
Noviembre: Recuperatorios Generales

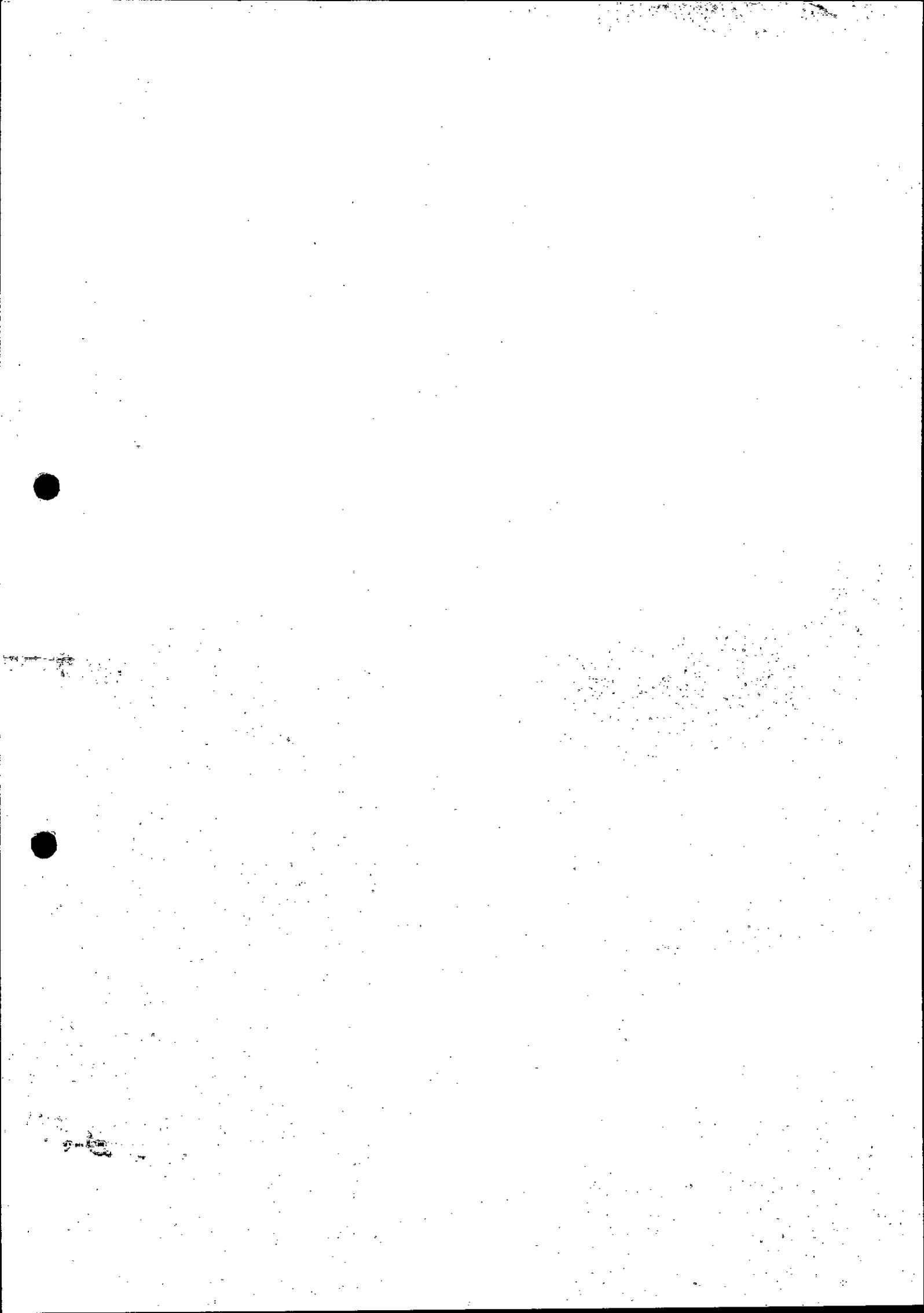
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

3

Pablo De Giusto
Profesor Titular de ARMONÍA III

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

DEPARTAMENTO ACADÉMICO MÚSICA

Carrera/s: LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN, PLAN 1986 y PLAN 2017

Asignatura: **CONTRAPUNTO III**

Equipo Docente:

Prof. Titular:

Pablo De Giusto

Ayudantes Alumnos:

Virginia María Mugna

Distribución Horaria:

Turno único:

Viernes de 13:30 a 16:30 en Aula A del CEPIA

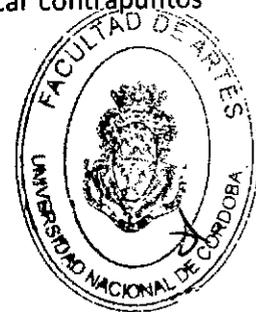
Consulta Presencial: Viernes de 12:30 a 13:30

Consulta Virtual: permanente, a través del grupo cerrado de Facebook y el Aula Virtual.

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Después de un extenso período de casi dos siglos en el que las técnicas del contrapunto son relegadas por una dilatada supremacía de las texturas de melodía acompañada, en el siglo XX se produce un resurgimiento de las polifonías horizontales, al tiempo que se abandonan o se reformulan los principios formales y la sintaxis vigente en la tonalidad funcional. Por esto, es fundamental para el estudiante de composición conocer los desarrollos posteriores del contrapunto, las expansiones y transformaciones que este antiguo saber experimenta en las principales corrientes y escuelas compositivas de la pasada centuria. Asimismo, por ser ésta la asignatura donde se produce el primer contacto asiduo y sostenido del alumno con la música del novecientos, se advierte la necesidad de proporcionar una fuerte contextualización a los diferentes movimientos artísticos, los compositores y sus obras. Además de esta comprensión de los contextos históricos y los fundamentos ideológicos y estéticos, se considera imprescindible que el alumno pueda ejercitar la escritura contrapuntística al interior de diferentes sistemas (o sub-sistemas) de organización de la altura tonal, ampliando además su concepción del contrapunto hasta abarcar contrapuntos

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

de estructuras, construcciones por parámetros y otros modos de formalización ampliamente representados en la música de nuestro tiempo.

Objetivos

Objetivos generales:

- Asimilar conceptual, técnica y estilísticamente algunas de las principales corrientes de la música del siglo XX, a través del conocimiento de los presupuestos ideológicos y estéticos de las "vanguardias históricas", las tendencias neoclasicistas o "retornos" y las llamadas "nuevas vanguardias" a partir de la segunda postguerra.
- Comprender el desarrollo de las técnicas del contrapunto a través de los siglos, y sus ampliaciones y transformaciones durante el siglo XX.

Objetivos específicos:

- Transferir a la práctica compositiva los problemas de la escritura contrapuntística, en el marco de cada uno de los lenguajes abordados.
- Utilizar correctamente el vocabulario técnico, general y específico.
- Conocer y aplicar herramientas de análisis pertinentes y eficaces.

Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: El contrapunto en los siglos XVIII y XIX. Contrapunto y armonía. Subordinación al orden vertical. Funciones estructurales de la armonía, plan tonal y funcional. Armonía alterada y campos armónicos. Agregados no estructurales y función expresiva de la armonía. Importancia del timbre: desarrollo de nuevos medios fónicos. Escritura idiomática. Inserción del contrapunto en las formas clásicas. Contrapunto imitativo y otras formas de contrapunto. Análisis de obras de Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms y Liszt.

Unidad 2: La defensa de la tonalidad: hacia un nuevo diatonismo. El neoclasicismo y sus "técnicas". Escritura Pandiatónica, Bitonalidad, Politonalidad. Escalas y Modos. Modos eclesiásticos. Modos sintéticos. Contrapuntos pandiatónicos y politonales. Los modos de transposición limitada. Análisis de obras de Bartók, Stravinski, Milhaud, Szymanowski, Messiaen y Ginastera.

Unidad 3: La atonalidad. Elementos disgregantes de la tonalidad. El problema de la forma en la música atonal. Trayectoria compositiva de Schoenberg. Atonalismo libre. Modos de organización del material en el atonalismo libre. El expresionismo en la música. Atonalismo "organizado". Contrapuntos atonales. Análisis de obras de Schoenberg. La "Set Theory" y sus posibilidades para el análisis y la composición.

Unidad 4: Dodecafonismo. El método dodecafónico. La serie dodecafónica. El trabajo con la serie. El complejo serial. Complementariedad e invariación. Combinatoriedad. Permutación cíclica. Otras operaciones. Ampliaciones y derivaciones del método

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

dodecafónico. Contrapuntos dodecafónicos. Análisis de obras de Schoenberg, Webern, Berg, Stravinsky y J.C. Paz.

Unidad 5: El multiserialismo: Generalización del principio serial, ampliaciones y derivaciones. La utopía del control total: "decisión y automatismo" en la música serial. La música aleatoria: Determinación e indeterminación. La obra abierta. Música Móvil, Flexible, Abierta. Grafismos. Análisis de obras de Boulez, Stockhausen, Nono, Cage, Feldman y Franchisena. La herencia del período serial.

Unidad 6: Algunas direcciones de los años '60: Ligeti y el concepto de Micropolifonia. Algunas técnicas. El Minimalismo americano: proceso audible e inaudible. Composición de fase. Algunas técnicas. Derivaciones: Holy minimalism, música austera, etc. Análisis de obras de Ligeti, Riley, Reich, Adams, Pärt, Gubaidulina, Bazán.

Bibliografía obligatoria

- MESSIAEN, Olivier, *Técnica de mi lenguaje musical*,
- PAZ, Juan Carlos, *Arnold Schoenberg o el fin de la era tonal*
- PAZ, Juan Carlos, *Introducción a la música de nuestro tiempo*
- PERLE, George, *Composición Serial y Atonalidad*
- POUSSEUR, Henri, *Música, semántica, sociedad*
- SEARLE, Humprey, *El Contrapunto del Siglo XX*
- SCHOENBERG, Arnold, *El estilo y la idea*
- SMITH BRINDLE, Reginald, *La nueva música.*
- DIETHER DE LA MOTTE: *Contrapunto*

Bibliografía Ampliatoria

- ADORNO, Theodor, *Reacción y progreso*
- BARTHES, Roland, *El grado cero de la escritura*
- BOULEZ, Pierre, *Puntos de referencia*
- BRELET, Gisele, *Estética y creación musical*
- BUCH, Esteban, *El caso Schoenberg*
- BUCH, Esteban, *Historia de un secreto: La Suite Lírica de Alban Berg*
- FUBINI, Enrico, *Música y lenguaje en la estética contemporánea*
- GARCÍA LABORDA, José, *El expresionismo musical de Arnold Schoenberg*
- DIBELIUS, Ulrich, *La música contemporánea a partir de 1945*
- ECO, Humberto, *La obra abierta.*
- KANDINSKI, Vassili, *De lo espiritual en el arte*
- MONJEAU, Federico, *La invención musical*
- STRAVINSKI, Igor, *Poética Musical*

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Propuesta metodológica

La propuesta de la cátedra para ir superando los problemas que la escritura contrapuntística suscita parte de un enfoque contextual, entendido éste como un modo efectivo de penetrar en los diversos lenguajes. Aquí el vínculo con la historia de la música resulta insoslayable para entender el pensamiento de los compositores y la concepción de las obras. Posteriormente se ahonda en los rasgos particulares de cada uno de los lenguajes estudiados (atonalismo libre, dodecafonismo, politonalidad, etc.) a través de la audición, la teorización, la discusión, el análisis. Al final del proceso se abordan los problemas puntuales de escritura, proponiendo consignas de trabajo que conducen a la composición de pequeños fragmentos. Con esta tentativa de creación colectiva y consensuada se pretende brindar ejemplos de formalización más sencillos y accesibles que los de las obras modélicas que se estudian en el curso.

El planteo metodológico encuentra su justificación final en la concreción de un grupo de pequeñas composiciones en las que el alumno da cuenta del grado de asimilación y dominio alcanzado en cada uno de los núcleos temáticos del programa.

Materiales para audición y análisis

El material de cátedra se compone un compendio bibliográfico y cuadernos de partituras reunidas por Unidad, con obras de Beethoven, Schumann, Brahms, Liszt, Schoenberg, Webern, Berg, Paz, Stravinski, Bártok, Milhaud, Szymanowski, Ginastera, Messiaen, Boulez, Stockhausen, Nono, Franchisena, Ligeti, Feldman, La Monte-Young, Riley, Reich, Pärt, Bazán.

Evaluación:

Las instancias de evaluación durante el cursado son:
Trabajos Prácticos de Seguimiento con Guías para el Análisis (TPS)
Cinco Trabajos Prácticos Integradores (TPI)
Dos Parciales (P).

Aclaraciones:

Los TPS no llevan calificación numérica, pero son decisivos para lograr la promoción directa. El alumno que aspire a la Promoción deberá haber presentado todos los TPS que le hayan sido solicitados en el transcurso del año lectivo.

Los TPI y los Parciales sí llevan calificación numérica. El tipo de evaluación realizado en los TPI y los Parciales motiva que a veces resulten calificados con notas con decimales. Para definir la condición de cada alumno, éstas notas se suman y se dividen por la cantidad de instancias evaluativas del mismo tipo (por ejemplo, los dos Parciales) y se redondea sólo una vez el número que resulte de ese promedio, siguiendo el criterio usual: si los decimales igualan o superan el medio punto (50 centésimos) se redondea hacia el número entero inmediato superior.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Propuesta orientativa sobre el contenido de los Trabajos Prácticos Integradores:

TPI 1: Contrapuntos tonales. Una composición que utilice técnicas del contrapunto y en la que se exploren las nuevas configuraciones de la tonalidad en la música del siglo XX: lo modal, lo pandiatónico, lo politonal, etc.

TPI 2: Reconocimiento Auditivo. Incluye obra y autor, ubicación cronológica y estilística, más un breve comentario analítico (solo se utilizan obras analizadas en clase o en los TPS)

TPI 3: Análisis de obras de la "Segunda Escuela de Viena"

TPI 4: Contrapuntos atonales. Una composición en la que se trabaje sobre las posibilidades de lo atonal (o no-tonal, o meta-tonal) en la música del siglo XX.

TPI 5: Reconocimiento Auditivo. Incluye obra y autor, ubicación cronológica y estilística, más un breve comentario analítico (solo se utilizan obras analizadas en clase o en los TPS)

Requisitos para promocionar, regularizar y rendir como regular o libre:

Se ajustan a la normativa vigente, explicitada en:

-Régimen de Alumnos Facultad de Filosofía y Humanidades

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

y

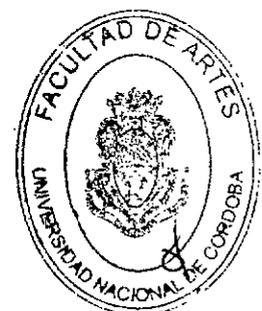
-Régimen de Alumno Trabajador y/o con familiar a cargo

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Promoción:

-Obtener en cada Parcial una calificación mínima de 6 (seis), alcanzando un promedio de 7 (siete) entre los dos Parciales.

-Aprobar los TPI con un mínimo de 6 (seis) y un promedio de 7 (siete). El alumno podrá no presentar uno de los 5 TPI, si con los 4 restantes ya alcanzara el promedio requerido. En el caso de que el alumno necesitara, para alcanzar dicho promedio, recuperar 2 de los 5 TPI, uno de los TPI a recuperar deberá ser el TPI no presentado. La razón de esta exigencia radica en que los diversos TPI evalúan el nivel de logro de diferentes objetivos específicos, siendo todos ellos esenciales e insoslayables para la aprobación de la asignatura.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Asistir como mínimo al 75% de las clases teórico-prácticas.

-Entregar todos los TPS que la Cátedra solicite.

Regularidad:

-Asistir como mínimo al 50% de las clases teórico-prácticas.

-Obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) en cada Parcial.

-Aprobar los TPI con una calificación mínima de 4 (cuatro). El alumno podrá no presentar uno de los 5 TPI, si en los 4 restantes ya alcanzara ésta calificación mínima. Si para alcanzarla el alumno debiera recuperar más de un TPI, uno de ellos deberá ser el TPI no presentado (por idénticas razones a las mencionadas en los requisitos para la promoción)

El alumno que no alcanza la REGULARIDAD queda en condición de **Libre**

El alumno podrá recuperar 2 (dos) de los 5 TPI y 1 (uno) de los 2 Parciales. Los Recuperatorios se llevarán a cabo en fechas convenidas oportunamente, durante el horario de clase habitual y dos semanas después de haberse publicado las calificaciones obtenidas en la instancia evaluativa a recuperar.

El examen de los Alumnos Regulares consiste en un examen escrito que abarca teoría, ejercicios de escritura y reconocimiento auditivo. Se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro).

El examen de los Alumnos Libres comprende dos instancias:

a) Escrita: es igual a la de los Alumnos Regulares. Debe aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) para pasar a la fase siguiente.

b) Oral: debe aprobarse también con un mínimo de 4 (cuatro). Consiste en la presentación de los TPI 1 y 4 (composiciones) y su defensa oral.

La nota final de un examen libre es el promedio de ambas instancias, escrita y oral.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA TENTATIVO

Marzo: Unidad 1

Abril: Unidades 1 y 2

Mayo: Unidad 2 (continuación) TPI 1

Junio: Unidad 3 – TPI 2

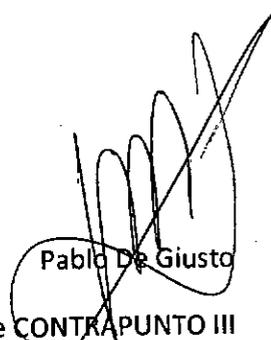
Julio: PRIMER PARCIAL – Receso invernal – Unidad 4

Agosto: Unidad 4 – TPI 3

Septiembre: Unidad 5 – TPI 4

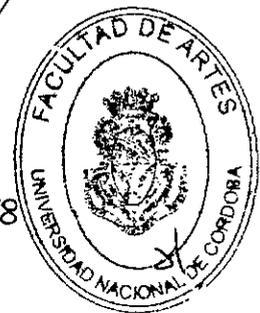
Octubre: Unidad 6 – TPI 5

Noviembre: SEGUNDO PARCIAL

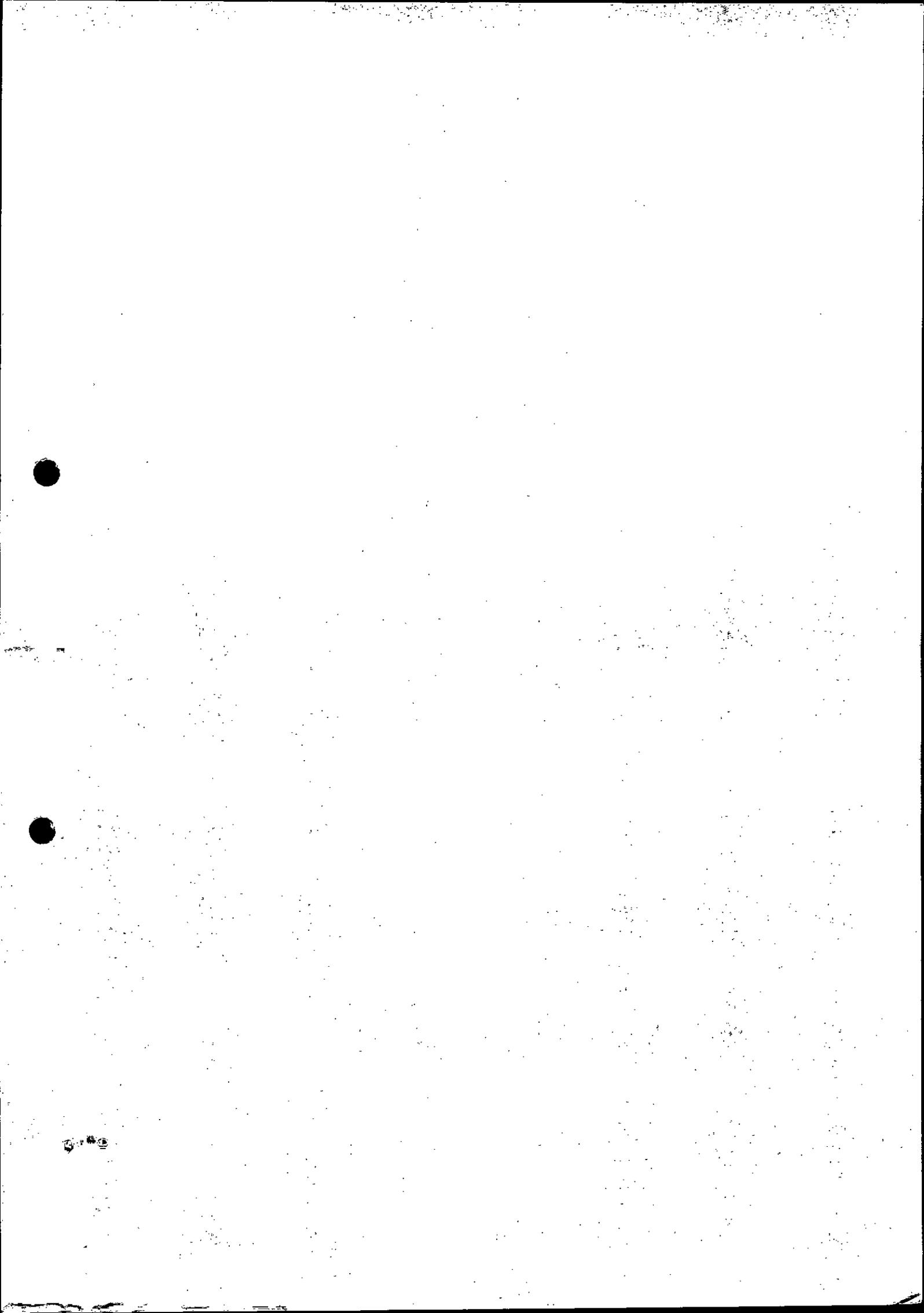

Pablo De Giusto

Profesor Titular de CONTRAPUNTO III

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico de Música

Carrera/s: Licenciatura y Profesorado en Composición Musical

PLAN 1986

Asignatura: MORFOLOGÍA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Ana Gabriela Yaya Aguilar

Ayudantes Alumnos:

David Arévalo

Facundo Chiesa

Virginia Frías

Francisco Taborda

Distribución Horaria

Turno mañana: Miércoles de 16 a 19 hs. Aula: A del Pabellón Cepia.

Atención a alumnos: Horario a convenir

Atención virtual: Aula virtual de Morfología II.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1 - FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN

Morfología II corresponde al 3do año de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Composición Musical del Plan 86. En este momento del trayecto curricular, los alumnos han adquirido conocimientos sobre la problemática del estudio de las formas musicales, destrezas de discriminación auditiva, análisis de partituras y reflexión sobre la forma musical. Así mismo han tomado contacto con las formas construidas a partir de procesos imitativos y han profundizado el estudio de la forma sonata.

En este tramo, nos ocuparemos de las propuestas formales musicales desde el comienzo del SXX y hasta la actualidad. El abandono paulatino de los paradigmas de la música construida con el sistema tonal, demanda un enfoque renovado, puesto que en este marco se inaugura una multiplicidad de propuestas, que necesitan del conocimiento y desarrollo de distintas herramientas para su abordaje.

Sin abandonar la conciencia de la historicidad de la forma, así como de su relación con los contextos de producción y circulación, nos enfocamos en el aspecto técnico-musical, en tanto Morfología es un espacio curricular que se articula con otras asignaturas, como Historia de la Música y Apreciación Musical, en las que la relación obra-contexto es central. Asimismo, las asignaturas de Contrapunto III y Armonía III, Orquestación e Instrumentación I y Taller Experimental de Música I se encargan del estudio de la técnica específica de la música posttonal. En este marco, Morfología se aboca al estudio de la forma en el repertorio aducido.

El recorrido propuesto comienza con el estudio de las sinfonías V, VI y VII de Mahler a partir del concepto de "variante" y su vinculación con la forma, de acuerdo a la propuesta de Adorno en la monografía sobre el compositor. En contraste a esta propuesta, revisaremos los casos de "no variación" a partir de algunas obras de R. Schumann. Luego nos abocaremos al estudio de la técnica de la "variación en desarrollo", partiendo desde Brahms para rastrear su influencia en la música de la Segunda Escuela de Viena y en músicas contemporáneas, como algunas obras de Kurtág y Spahlinger. Seguidamente, estudiaremos distintas estrategias asumidas por algunas obras compuestas en el paso del siglo XIX al XX para problematizar la experiencia del tiempo lineal, predominante en la música tradicional. por último, nos dedicaremos a analizar algunas propuestas formales referenciales de la música compuesta desde 1950 a la actualidad.

En este sentido, en Morfología II, proponemos un abordaje al análisis en el que se yuxtaponen el contenido de las obras, sus poéticas y la experiencia estética que ellas habilitan.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

para mostrar sus diferencias más evidentes, sino para extraer sus similitudes y alianzas ocultas. Así nos interesa que, por un lado, estalle la apariencia de diversidad y que el análisis en todas sus dimensiones permita comprender que músicas que en principio no tienen nada en común –y que incluso parecen repudiarse unas a otras- se encuentran cercanas, mientras que por el otro, mantener la singularidad de cada propuesta. Frente a la tendencia de la diferenciación e individuación, pretendemos que en el choque emerjan desfiladeros que permitan hacer dialogar a las obras y rescatarlas del mutismo.

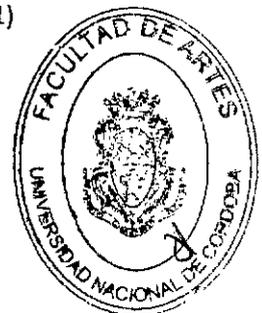
Procuramos trazar una cartografía de distintas músicas con fronteras abiertas en donde las propias obras arrojen los criterios de agrupamiento, siempre flexibles, siempre permeables, siempre mutables, pero a la vez siempre observante de las especificidades regionales y sus diálogos.

Respecto de la metodología de trabajo, en Morfología II continua el trabajo iniciado en Morfología I, el cual hace énfasis en la audición: *oír es una actividad musical mucho más generalizada que el componer o el interpretar. Aquellos que escuchan música están ejercitando una capacidad cognitiva.*¹

Cuando pensamos en una comprensión de la forma musical a partir de la audición, necesitamos, en primer lugar, contemplar una doble dimensión temporal de la experiencia: una lineal - lo que escuchamos mientras transcurre la composición - y una no lineal - la reconstrucción que como oyentes realizamos al finalizar la audición y que funciona en retrospectiva, a partir del recuerdo de lo pasado. En este momento situamos los elementos que sucedieron y podemos describir lo que hemos escuchado. Pero esto no es suficiente para entender la obra. Una vez que se realiza esta reconstrucción, es necesario asociar entre sí los diferentes momentos de una composición musical y comprender las relaciones que se entrelazan entre los materiales, las partes, los procedimientos, etc. de manera tal que el sentido total de la misma emerja. Esto es lo que Adorno denomina *escucha estructural*.

... [El] horizonte es la lógica musical concreta: uno entienda lo que percibe en su necesidad, por lo demás nunca literal-causal. El lugar de esta lógica es la técnica; a quien piensa junto con su oído, los elementos aislados de los escuchado se le hacen casi inmediatamente presentes como elementos técnicos y en categorías técnicas se revela esencialmente el entramado de sentidos² (Adorno, 2009: pág 181)

¹ Lerdahl y Jackendorf. Teoría generativa de la música tonal. Akal 2003

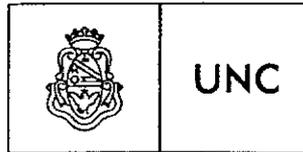

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En otras palabras, lo que buscamos es una escucha reflexiva que permita desentramar las relaciones internas de una propuesta sonora. Así *"Pensar con los oídos"* es un tipo de escucha que consiste en tratar de percibir la composición como un todo, surgido como un devenir en el tiempo, no arbitrario, sino coherente en su necesidad.³

Esta manera de trabajar a partir de procesos de audición, demanda de un vocabulario técnico y teórico específico que facilite, en primera instancia, la identificación, descripción, localización y comprensión de los fenómenos que suceden en una composición musical y en segunda instancia la posibilidad de, a través de un lenguaje básico común, comunicar, discutir y reflexionar colectivamente sobre música en el ámbito académico. Nos ocupamos de este modo de los elementos constitutivos de la forma musical: el material, los procedimientos, las operaciones, la sintaxis, los principios generadores de forma, la construcción de discurso, entre otros.

Proponemos el trabajo con un repertorio amplio que incluya tanto las obras canónicas y referenciales, como algunas menos estudiadas, incluyendo obras de compositores argentinos y latinoamericanos. Nos interesa que los estudiantes puedan apropiarse de las distintas técnicas y propuestas formales aprendidas y las incorporen a sus propias composiciones.

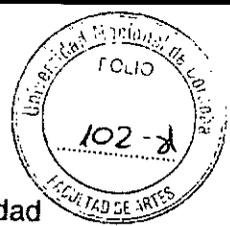

2 Adorno, Th. "Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha" y "Tipos de Comportamiento musical" en *Disonancias / Introducción a la sociología de la música*. Madrid Akal. (2009)

3 GAVILÁN DOMÍNGUEZ, Enrique: *Otra Historia del Tiempo. La música y la Redención del Pasado*. AKAL Música. Madrid España 2008. PP 192.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2 - OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir herramientas teóricas-técnicas para la comprensión e identificación de distintas propuestas formales.
- Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción a través de la audición y la revisión de partituras.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo, crítico e integral sobre la producción de música propia y las diferentes propuestas contemporáneas.
- Estimular la investigación musical.
- Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos dados a la producción personal.
- Utilizar el vocabulario técnico y específico de forma correcta y flexible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer distintos principios formales abstractos y sus posibilidades de concretización
- Distinguir la técnica de la variación en desarrollo y su uso en obras de distintas épocas.
- Reflexionar sobre las distintas posibilidades de temporalidad en música
- Examinar las tensiones entre "sistema compositivo" y su resultante formal.
- Conocer las distintas propuestas formales a partir de la composición del material y la experimentación tímbrica.
- Identificar diferentes propuestas de construcción fuera del "formato de concierto".
- Reflexionar sobre diferentes propuestas sonoras contemporáneas

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3 - CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Unidad 1

Variante. La no variación.

Unidad 2

Distintas temporalidades en música. Música no lineal. Formas Aditivas. Formas en bloque. Estatismo.

Unidad 3

Variación en desarrollo: técnica y principio compositivo. Sintaxis no tonal. *Moment Form*. Prosa Musical.

Unidad 4

Serialismo. Función formalizadora / estructuradora de la serie: aniquilación del sujeto. Relación entre sistema compositivo y resultante formal. Indeterminación. Aleatoriedad. Azar.

Unidad 5

Composición del material. Experimentación tímbrica. Crítica del material. Distintas aproximaciones formales. Intertextualidad en música.

Unidad 6

Arte sonoro y la música más allá del concierto. Instalaciones, intervenciones, interdisciplinariedad. El espacio. Nuevos soportes. La tecnología y la cultura de masas.

El problema de la forma ¿más allá? del tiempo.

Unidad 7

La forma musical en la práctica compositiva hoy. Forma y política. La política de la forma.

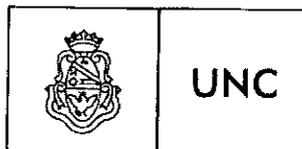

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4 - BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1: Variante. La no variación.

- ADORNO, Theodor W. (1960). Cap. V. La variante como forma y Cap. VI. Dimensiones de la técnica en *Mahler: una fisiognómica musical* (A. Sánchez Pascual, Trad.) Barcelona: Península
- FESSEL, P. (2011). Clase 3, en *Contemporáneos del pasado. (desgrabación)* Buenos Aires: Centro de Investigación en Artes (CIA)

Unidad 2: Tiempo y forma musical. Música no lineal. Formas Aditivas. Formas en bloque. Estatismo.

- AGAMBEN, G (2015): *Tiempo e historia. Crítica del instante y del continuo. Infancia e historia.* Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. Argentina.
- BORGES, J.L. (1979). *Borges oral - Tiempo.* Editor digital: Akenaton
- CÁRDENAS, S. (2009): *Una dimensión no lineal. Onomatopeya de lo Indecible.*
Visto en <http://onomatopeyadeloindecible.blogspot.com.ar/2009/04/s-cardenas-una-dimension-no-lineal.html>.
- GONZÁLEZ-VELANDIA GÓMEZ, F. J. (2006): *Ékstasis – Stásis.* Taller Sonoro. Madrid. Visto en <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/09/Articulo2.htm>
- KRAMER, J.D. (1988). *The Time of Music USA:* Schirmer Books. (Traducción de cátedra de David Arévalo y Facundo Chiesa)
- STRAVINSKY, I. (2006): *Paética Musical.* El Acantilado. Barcelona. España. Cap. Segunda Lección.

Unidad 3: Variación en desarrollo: técnica y principio compositivo. Sintaxis no tonal. *Moment Form.* Prosa Musical.

- ADORNO, Theodor W.(1970) "Vers une musique informelle" en "Escritos musicales I-III".
Obra completa 16. Madrid. Akal.

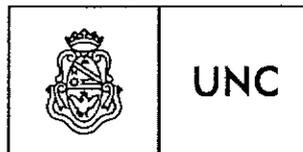

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ADORNO, Theodor W. (2007): Anton Webern: Seis bagatellas para cuarteto de cuerdas Op. 9. El Fiel Correpetidor. De la edición de bolsillo. Ediciones Akal.
- ADORNO, Theodor W. (2007): Anton Webern: Cuatro piezas para violín y piano Op.7. El Fiel Correpetidor. De la edición de bolsillo. Ediciones Akal.
- DAHLHAUS, C.: "What is developing variation?", en *Schoenberg and the New Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; pp. 128-33.
- FRISCH, W. (1984) : "The Late style 1886-1896" (Frag, II & III). *Brahms And The Principle Of Developing Variation* - University of California Press - Brekeley and Los Angeles, California, 1984
- HALABAN, D.; YAYA, A. (2017) Variación en desarrollo y Nueva Música. (iné)
- MARTINEZ, A. (2009): La forma oración en obras de la Segunda Escuela de Viena: Una lectura desde la morfología de Goethe. Revista del Instituto Superior de Música. Universidad del Litoral. Santa Fe.
- SCHOENBERG, A. (1963) Capítulo IV: Brahms, el progresivo (1) en El estilo y la idea. Taurus Madrid
- WEBERN, A. (2009): El camino hacia la nueva música. Nortedur. Barcelona

Unidad 4: Serialismo. Función formalizadora / estructuradora de la serie: aniquilación del sujeto. Relación entre sistema compositivo y resultante formal. Indeterminación. Aleatoriedad. Azar.

- BOULEZ, P. (2001): El sistema al desnudo (Poliphonie X y Structures pour deux pianos). *Puntos de referencia*. Gedisa. Barcelona. España.
- DIBELIUS, U. (2004): Cap: Messiaen, Stockhausen, Boulez. (Comp. de cátedra) en *Lo música contemporánea a partir de 1945*. Akal Música. Madrid. -
- GIANERA, P. (2011): *Formas frágiles. Improvisación, indeterminación y azor en la música*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- LIGETI, G. (1960) Decision and automatism in Structure Ia, Die Reihe 4: págs. 36-62.
- MONJEAU, F. (2004): Cap. Forma en *La invención musical. Ideas de historia, formo y representación*. Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós.
- MORGAN, R. (1999): Cap. El serialismo integral en *La música del siglo XX*. Madrid Akal/Música,.

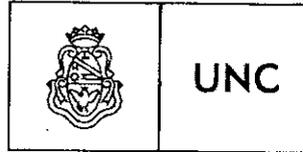

música

facultad
de artes

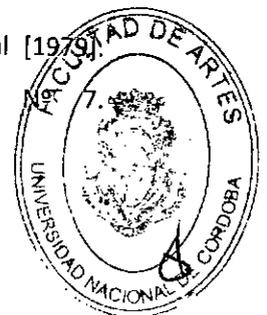
Universidad
Nacional
de Córdoba

- : Cap. Indeterminación en *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Música,
- RODRÍGUEZ, Edgardo: (2007) "Serialismo integral, textura y tematismo en Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen", en *Revista del Instituto Superior de Música*, Nº 11, pp. 99-109
- SMITH BRINDLE, R. (1996): Cap. El Serialismo Integral en *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945*. Ricordi Americana.

Unidad 5: Composición del material. Experimentación tímbrica. Crítica del material. Distintas aproximaciones formales. Intertextualidad en música.

- ADORNO, Th. (2004) - Forma, Forma y contenido, El concepto de articulación, El concepto de material, el concepto de material, intención y contenido en *Teoría Estética*. De la edición del bolsillo. Ediciones Akal SA. Madrid, España. (pág. 242 - 253)
- BERENGUER, J.M (2000): La música en los tiempos de la electricidad. Pròpia Còpia.. *En Red O. V Simposi de Música Electroacústica*. Associaci—n Coclea. Caos->Sonoscop. Recuperado de <http://www.sonoscop.net/sonoscop/procop/elmer0.htm>
- BERNAL, Alberto C (2005): "Principio Rothko" Algunas consideraciones sobre la microvariación en *Revista Espacio Sonoro nº 6*. Taller Sonoro. Visto en: <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/06/index.htm>
- CHION, M. (1991): Cap. 1, 2, 3 y 4 en *El arte de los Sonidos Fijados*. Castilla. Taller de ediciones. Centro de creación experimental.
- DELGADO ROMO, J. (1968): Cita y collage, literatura e intertextualidad en Berio. Tercer movimiento de sinfonía
- HORST, J. (2008) Materia Musical y Recorridos. *Clang; año 1, no. 1*. La Plata. Visto el 27 de marzo de 2014 en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19804>
- LACHENMANN, H (2008) Musique Concrète Instrumentale. A conversation and concert with Helmut Lachenmann about the composition, musical languages, and unconventional playing techniques. Slought. Recuperado de https://slought.org/resources/musique_concrete_instrumentale
- LACHENMANN, H. (2005) Cuatro aspectos fundamentales de la escucha musical [1979]. *Revista Cuatrimestral de Música Contemporánea*. Taller Sonoro

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<http://www.tallersonoro.com/antioresES/07/Articulo2.htm> Visto el 27 de marzo de 2014.

LÓPEZ CANO, R. (2005): "Más allá de la intertextualidad. Tópicos musicales, esquemas narrativos, ironía, y cinismo en la hibridación musical de la era global". Nassarre: *Revista aragonesa de musicología* (ISSN 0213-7308), 21/1. (Ejemplar dedicado a: ¿A quién pertenece la música?: la música como patrimonio y como cultura: Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología), pp 59-76 Versión on-line: www.lopezcano.net (Consultado el 08 de abril de 2017)

LÓPEZ CANO, R. (2007) "Música e intertextualidad". *Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical*. 104. Pp30-36. Versión on-line: www.lopezcano.net (Consultado el 08 de abril de 2017)

MORGAN, R. (1999): Cap. EL nuevo Pluralismo. Citas y collage en *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Música

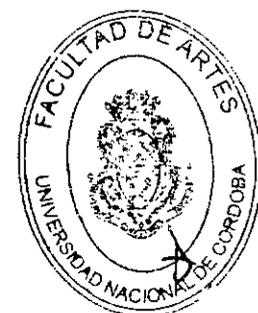
SMITH BRINDLE, R. (1996): Cap. El Serialismo Integral en *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945*. Ricordi Americana.

STEINER, D. (s/f): *Intertextualidad Musical. Una metáfora sobre nuestro imaginario sonoro*. Tesina Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Diplomatura Superior en Música Contemporánea Orientación: Interpretación en Piano. S/F

Unidad 6: Arte sonoro y la música más allá del concierto. Instalaciones, intervenciones, interdisciplinariedad. El espacio. Nuevos soportes. La tecnología y la cultura de masas.
El problema de la forma ¿más allá? del tiempo.

CABRERA MARTOS, J. (2008): La temporalidad lessingiana: apuntes para una crítica del tiempo en las artes. *Caleidoscopio, revista de contenidos educativos del CEP de Jaén*, Núm. 1. Visto en:

http://132.248.192.201/seccion/bd_iresie/iresie_busqueda.php?indice=autor&busqueda=CABRERA%20MARTOS,%20JOSE&par=&a_inicial=&a_final=&sesion=&formato=
GROYS, B. (2014). *Volverse público*. Buenos Aires: Caja Negra.

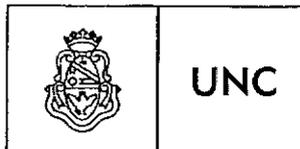

música

facultad
de artes

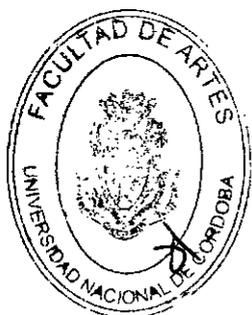
Universidad
Nacional
de Córdoba

- HALABAN, D. (2017): "Imaginación histórica, forma y experiencia estética en las instalaciones sonoras". *El oído pensante* 5 (1). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante> [10 de marzo de 2017].
- LIUT, M. (2009). cap XI "Música para sitios específicos: nuevas correlaciones entre espacio acústico, público y fuentes sonoras" en Basso, Gustavo, Oscar Di Liscia y Juan Pampin (comps.). *Música y espacio: ciencia, tecnología y estética*, pp. 289-302. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- LÓPEZ CANO, R. (2013): "Arte sonoro: procesos emergentes y construcción de paradigmas" En Sánchez de Andrés, Leticia y Adela Presas (eds.), *Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX*, pp. 207-225. Madrid: UAM.
- MARTÍNEZ MARZOA, F. (1987): *Desconocida raíz común*. Barcelona: Antonio Machado.
- ORTA, A. (2010). Reflexiones en torno al espacio en las artes visuales: Reflections about the space in the visual arts. *Revista de Investigación*, 34(69), 129-150. Recuperado en 17 de marzo de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142010000100008&lng=es&tlng=es. Rancière, Jacques. 2011. El malestar de la estética.
- ROCHA ITURBIDE, M. (2003): "La instalación sonora". *Revista electrónica Olobo 4* Universidad de Castilla-La Mancha. <https://www.uclm.es/artesonoro/Olobo4/html/rocha.html#2> [Consulta: 17 de marzo de 2017]

Unidad 7: La forma musical en la práctica compositiva hoy. Forma y política. La política de la forma.

- BARICCO, A. (2000): *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*. Biblioteca de ensayo Siruela.
- CAPASSO, V. (2015) *Arte, política y espacio : Una revisión crítica desde el posestructuralismo* (Tesis de posgrado). -- Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1198/te.1198.pdf>
- CORRADO, O. (1998) "Del Pudor y otros Recatos" Apuntes sobre Música Contemporánea Argentina" en *Punto de vista* nº 60 pp 27-31

música

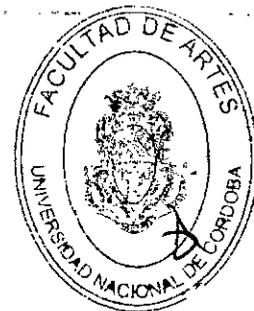

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- FESSEL, P. (comp.) (2007) Natalia Solomonoff "Crear música aquí, hoy...", Mario Mary: "El sonido del siglo XXI", María Cecilia Villanueva: "Comentario", Santiago Santero: "Tiempo y forma" en *Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina. Escritos de compositores – 1ª edición – Buenos Aires: Biblioteca Nacional (selección)*
- GIANERA, p (2010) "El Fenómeno de los nuevos compositores argentinos" en el diario *k*.
- GUARELLO A. (1991-1992), *Composición musical. Consideraciones Generales. Chile. Reflexiones sobre la composición musical. Boletines de Radio Beethoven. Nº 128 al 138.*
- KITROSER, M Y RESTIFFO, M (2009) "¿Ni ruptura ni vanguardia? El Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 1965-1970", *Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega*, vol 23, pp 145-176.
- MOLINA, J. Y BOLCATTO, H (2000) "La situación de la música al finalizar el siglo" en *Sumarium Nº3. Centro transdisciplinario de investigaciones de estética, Santa Fe.*

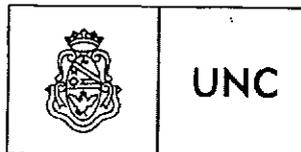

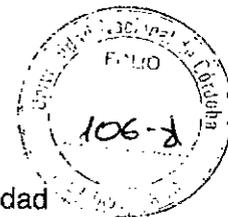
música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5 - BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

5 - BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad 1: Variante. La no variación.

González, J. (2015): "Performatividades líquidas y juicio de valor en las músicas del siglo XX".
El oído pensante 3 (1). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante> [consulta:
15 de febrero de 2018].

MASÓ RAHOLA, J. (2014): Microrrelatos y miniaturas musicales. Algunas reflexiones sobre la
brevedad en música y literatura. *Encuentros en Verines*. Visto en
[http://www.mecd.gob.es/lectura/libroSearch.do?action=busquedaInicial&cache=init
&layout=verines¶ms.anio=2014](http://www.mecd.gob.es/lectura/libroSearch.do?action=busquedaInicial&cache=init&layout=verines¶ms.anio=2014)

Unidad 2: Tiempo y forma musical. Música no lineal. Formas Aditivas. Formas en bloque. Estatismo.

AGAMBEN, G (2015): *Tiempo e historia. Crítica del instante y del continuo. Infancia e historia*.
Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. Argentina.

DE SANTO, E. (2012) Espacio tiempo en las artes. La forma que se despliega. Visto en
Academia.edu. [https://www.academia.edu/7896369/Espacio tiempo en las artes](https://www.academia.edu/7896369/Espacio_tiempo_en_las_arte)

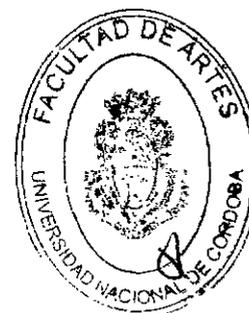
GARCÍA LABORDA, MORGAN, MONJEAU y otros. Compilado bibliográfico de Estructuras II

Unidad 3: Variación en desarrollo: técnica y principio compositivo. Sintaxis no tonal. *Moment Form*. Prosa Musical.

ADORNO, Theodor W.(1970) "Vers une musique informelle" en "*Escritos musicales I-III*".
Obra completa 16. Madrid. Akal.

BUCH, E. (2010): *EL casa Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical*. Fondo de Cultura
económica Argentina

DAHLHAUS, C. (1997): "What is developing variation?" en *Schaenberg and the New Music*.
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 128-33.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

DÍAZ DE LA FUENTE, A. (2005): Influencia de la música de Anton Webern en las vanguardias musicales europeas de los años cincuenta del siglo XX. *Espacio Sonoro nº 5. Taller Sonoro*. Visto en: <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/04/Articulo2.htm>

FRISCH, W. (1984): "The Late style 1886-1896" (Frag, II & III). *Brahms And The Principle Of Developing Variation* - University of California Press - Brekeley and Los Angeles, California.

GARCÍA LABORDA, MORGAN, MONJEAU y otros. Compilado bibliográfico.

MARTINEZ, A. (2009): La forma oración en obras de la Segunda Escuela de Viena: Una lectura desde la morfología de Goethe. *Revista del Instituto Superior de Música*. Universidad del Litoral. Santa Fe.

WEBERN, A. (2009): Cap. El camino hacia la nueva música en *El camino hacia la nueva música*. Nortedur. Barcelona. (pág. 17-84)

Unidad 4: Serialismo. Función formalizadora / estructuradora de la serie: aniquilación del sujeto. Relación entre sistema compositivo y resultante formal. Indeterminación. Aleatoriedad. Azar.

ADORNO, Th. (2009): El envejecimiento de la nueva música. *Disonancias. Obra completa, 14*. Akal. Madrid España.

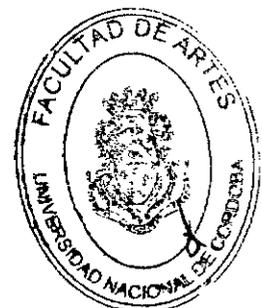
BOULEZ, P. (2001): El sistema al desnudo (Poliphonie X y Structures pour deux pianos). *Puntos de referencia*. Gedisa. Barcelona. España.

LIGETI, G. (1960) Decision and automatism in Structure Ia, *Die Reihe 4*: págs. 36-62.

RODRÍGUEZ, Edgardo: (2007) "Serialismo integral, textura y tematismo (en Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen)", en *Revista del Instituto Superior de Música, Nº 11*, pp. 99-10

Unidad 5: Composición del material. Experimentación tímbrica. Crítica del material. Distintas aproximaciones formales. Intertextualidad en música.

ADORNO, Th. W. (2004 b) *Filosofía de la nueva música [1948]. Obra completa, 12*. Madrid. Akal.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- BERENGUER, J.M (2000). La música en los tiempos de la electricidad. Pròpia Còpia.. *En Red O. V Simposi de Música Electroacústica*. Asociaci—n Coclea. Caos->Sonoscop. Recuperado de <http://www.sonoscop.net/sonoscop/procop/elmer0.htm>
- BIFFARELLA, G. (2007): *Objeto Sonoro*. Extracto de clase online del Programa de Posgrado Online en Artes Mediales. Córdoba.
- LACHENMANN, H (2008) *Musique Concrète Instrumentale*. A conversation and concert with Helmut Lachenmann about the composition, musical languages, and unconventional playing techniques. *Slaught*. Recuperado de https://slought.org/resources/musique_concrete_instrumentale
- LÓPEZ LUNA, D (S/F), *Intertextualidad musical. El intertexto musical: un proceso creativo y símbolo semiótico*. Tesis que para obtener el grado de: Licenciado En Música. Especialidad en Composición. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Facultad Popular de Bellas Artes.

Unidad 6: Arte sonoro y la música más allá del concierto. Instalaciones, intervenciones, interdisciplinarietà. El espacio. Nuevos soportes. La tecnología y la cultura de masas. El problema de la forma ¿más allá? del tiempo.

- BISHOP, C. (2005). *Installation Art*. London Tate Publishing.
- CARDONA, A (2015): ¿Compositor o artista sonoro? En Ideas sónicas Nº 15, CMMAS, Morelia, VII-XIICOPE, David: *Techniques of the contemporary composer*. Copyright © 1997. Printed in United States of América. Shimer Thomson Learning.
- COPÊS, A. (2008) "Obras abiertas en los años 50 y 60: una clasificación posible". Espacio sonoro nº 17. Taller sonoro. Visto en <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/17/Articulo1.htm>
- MORGAN, R. (1999): *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Música, Cap. La música y el mundo externo

Unidad 7: La forma musical en la práctica compositiva hoy. Forma y política. La política de la forma.

- AUTDRES VARIOS. La creación musical y sus intérpretes. *Revista Doce notas - Música y Artes*, 2005-2006.

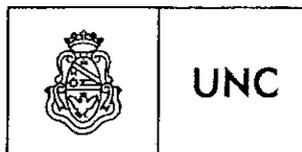

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- COPÊS, A. (2008) "Obras abiertas en los años 50 y 60: una clasificación posible". *Espacio sonoro* n° 17. *Taller sonoro*. Visto en <http://www.tallersonoro.com/anterioresES/17/Articulo1.htm>
- CORRADO, O. (2001): Música culta y política en Argentina entre 1930 y 1945. Una aproximación. En: *Música e Investigación*, N° 9, Buenos Aires. Versiones previas de este artículo fueron presentadas en las Jornadas de Música Contemporánea de la Universidad Nacional de La Plata, 4-7 de diciembre de 2000, y en el V Simposio Latinoamericano de Musicología, Curitiba, 18-21
- CORRADO, O (2004-2005): Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones. En *Revista Argentina de Musicología*, Número 5-6, Buenos Aires pp. 17-44.
- ETKIN, M. (1991): Autoritarismo y música. Reproducido en *Formas no políticas del autoritarismo*, bajo el título (colocado por el editor) Si Beethoven y Mahler vivieran, compondrían como yo. Ed. del Goethe-Institut, Buenos Aires. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/puntos/etkin/autoritarismo.html>
- ETKIN, M. (1997): El hombre que está solo y espera. Texto escrito para el catálogo del Festival "Neue Musik Rümelingen", Suiza, 1997. FELDMAN Morton: *Pensamientos Verticales*. Caja Negra. 2012
- FESSEL Pablo, Comp (2007): *Nuevas Poéticas en las música contemporánea argentina: Escrito de compositores*. Buenos Aires.
- FESSEL, P (2008): Política y tradición en la música de Juan Pampin, Jorge Horst, Carlos Mastropietro y Oscar Strasnoy. Este trabajo fue escrito en el marco del proyecto UBACyT F118 (Universidad de Buenos Aires). Una versión previa fue leída en las VIII Jornadas de investigación del Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró" (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)
- GARCIA LABORDA, José M (1996): *Forma y Estructura en la música del siglo XX*. Una aproximación analítica. Madrid, Al puerto, S.A.
- KAGEL, M. (2011): *Palimpsestos*. Caja Negra. Buenos Aires.
- LIGETI, György (1988): Entrevista: "quiero una música "sucía", una música iridiscente" *Revista Arte y opinión*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes. Dirección de Publicaciones. Traducción de María Cecilia Villanueva, y Mariano Etkin. 2006. 31 págs.
- LULU, Revista de Teoría y Técnicas Musicales. Edición Facsimilar. Buenos Aires 2009.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- NUEVA MÚSICA: *Investigación y experimentos*. 1956 – 1966.
- ORTIZ, W. (1995): Snobismo musical. Mecanoscrito. Puerto Rico. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/puntos/ortiz/snob-es.html>
- SAITTA, Carmelo: *El ritmo musical*. Saitta publicaciones. Buenos Aires. 2002
- PARASKEVAIDIS, G. (1985): Música dodecafónica y serialismo en América Latina. *La del Taller*, N° 3, Montevideo. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/historia/para-dodecafonica.html>
- PARASKEVAIDIS, G. (2004): Comentarios al margen sobre Universalismo y nacionalismo en la música de Ernst Krenek. En *Pauta*, N° 91, pp.58-71.
- PARASKEVAIDIS, G. (2005): Apuntes sobre Luigi Nono y su relación con América Latina. Visto en <https://www.latinoamerica-musica.net/historia/nono/apuntes.html>
- SAITTA, Carmelo: *Percusión*. Criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar. Saitta Publicaciones Musicales. 1998. 66 págs
- PAZ, J.C. (1945): Música brasileña de vanguardia. Hans-Joachim Koellreutter y el Grupo *Musica-Viva*. Revista *Latitud*, año 1, N° 4, Buenos Aires
- RANCIERE, J. (2011): *El malestar de la estética*. Capital Intelectual. Buenos Aires. Argentina
- RANCIERE, J. (2013): *El espectador emancipado*. Bordes Manantial. Buenos Aires.
- RANCIERE, J. (2014): *El reparto de lo sensible*. Prometeo Libros Buenos Aires. Argentina
- RINK, J. (ed). (2006): *La interpretación musical*. Alianza Editorial. Madrid
- SPINELLI, E. (comp.) (2015): *poéticas. En torno a suono mobile*. SUONO MOBILE Editora.
- ZOBL, W. (1988): Realidad compositiva, realidad del componer. Notas sobre la confrontación con América Latina en mi música. Ponencia presentada en Viena, el 7 de abril de 1988, en el marco del simposio internacional "Norte-Sur, huellas musicales, Sur-Norte. Acerca de las influencias recíprocas entre las culturales musicales de Europa y del Tercer Mundo".
- GARCIA LABORDA, José M.: *Forma y Estructura en la música del siglo XX*. Una aproximación analítica. Madrid, Al puerto, S.A. 1996. 257 Págs.

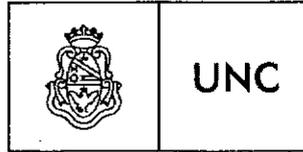

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6 - PROPUESTA METODOLÓGICA

Proponemos el desarrollo de esta asignatura mediante clases teórico-prácticas y clases prácticas semanales. La clase teórico-práctica desarrollará contenidos a partir de análisis auditivo, complementado con análisis de partituras, exposiciones dialogadas en las que trabajamos con ejemplos auditivos, partituras y audiovisuales.

En la clase práctica nos ocuparemos de revisar, discutir, y reflexionar a partir de consignas dadas con antelación para trabajar durante la semana en el hogar. Nos propondremos distintas modalidades para este trabajo: grupal, de producción de trabajos escritos, teóricos, de producción de composiciones que aborden las distintas problemáticas planteadas y de lectura reflexiva y crítica de textos referenciales.

Asimismo, haremos uso de un aula virtual, la que alojará los materiales de estudio, consignas y comunicación entre docentes y alumnos.

Habrá un horario de consulta semanal presencial que complementa las clases teórico-prácticas y prácticas y que será acordado al inicio del cursado.

7 - EVALUACIÓN

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

1 – Evaluación continua y de proceso: Se planifica la realización de dos prácticos evaluativos cuatrimestrales. El práctico es domiciliario, breve y se propone vincular el análisis musical, las lecturas recomendadas y la reflexión del estudiante.

2 – Evaluaciones parciales: se prevén 2 evaluaciones parciales integradoras

1er parcial: Unidad 1 a 4: Domiciliaria - Presencial

2do parcial: Unidad 5 a 7. Domiciliaria - Presencial

8 - MODALIDAD DE CURSADO

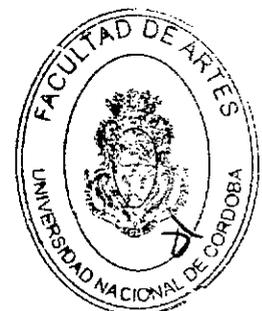
Alumnos Promocionales:

Los estudiantes que opten por la condición de promocionales deberán cumplir con:

El 80 % asistencia a las clases prácticas y un 80 % a las clases teórico-prácticas.

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6

El promedio de los TP: 7 o más.

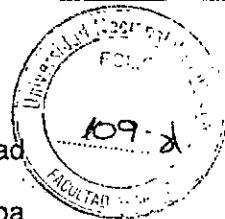
música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los dos parciales aprobados con nota 6 o más y promedio 7.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Los estudiantes que alcancen la condición de promoción podrán acceder a una instancia final de evaluación a través de un coloquio como cierre de la asignatura. Los mismos cuentan con 6 meses para aprobar esta evaluación. El estudiante que no apruebe esta instancia queda automáticamente en condición de regular.

La modalidad del coloquio será convenida con la docente de la cátedra. La misma podrá ser la exposición y desarrollo de un tema a elección o la presentación de una interpretación propia de obra contemporánea y su fundamentación o la presentación de un trabajo a la manera de ponencia de congreso (3000 palabras aproximadamente).

Se incluye la posibilidad de que los estudiantes presenten una propuesta diferente a las expuestas anteriormente para poner a consideración de la cátedra.

Alumnos Regulares

Los estudiantes que opten por la condición de regulares deberán cumplir con:

70 % asistencia a las clases prácticas y el 50 % a las clases teórico – prácticas

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4

El promedio de los TP: 4 o más.

Los tres parciales aprobados con 4 o más.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la regularidad.

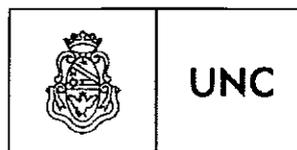
La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

Universidad
Nacional
de Córdoba

ARTICULO 16º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Alumnos Libres

Para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden.

Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia.

A música

A facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

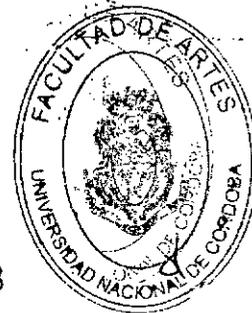
Es requisito obligatorio que todo alumno que tenga intención de presentarse en los turnos de examen, ya sea como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra a fin de acordar previamente modalidades y criterios para la evaluación.

En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo, para los porcentajes de asistencias, llegadas tarde y evaluaciones, en dónde la condición del alumno esté debidamente certificada.

9 - RECOMENDACIONES DE CURSADA:

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobadas todas las materias del primer año, regularizado Armonía II, Contrapunto II e Introducción a la composición II.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Ee. Valentina Carp~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

10 - CRONOGRAMA DE TRABAJO

MORFOLOGÍA II – Cronograma 2018 - 1era etapa							
MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		4	Unidad I	2	Unidad III TP 1	6	Unidad IV
		11	Unidad II Entrega Mahler	9	Unidad III	13	Unidad IV
21	Unidad I	18	Unidad II	16	Unidad III	20	Unidad IV
28	Unidad I	25	Unidad II Clase con docente Invitada: Montaje	23	Semana de Mayo	27	TP 2
				30	Unidad III	4	Parcial

MORFOLOGÍA II – Cronograma 2018 - 2da etapa							
AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
1	Unidad V	1	Unidad VI	3	Unidad VII		
8	Unidad V	5	Unidad VI	10	Unidad VII	7	Recuperatorios
15	Unidad V	12	Unidad VI	17	Unidad VII	14	Coloquios
22	Unidad VI	19	Semana de exámenes	24	Unidad VII Entrega tp 4		
29		26	Unidad VII Entrega tp 3	30	Parcial II		

 Ana G. Yaya
 leg. 46132

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento de Música

Carreras de Licenciatura en Composición Musical y Profesorado en Composición Musical

PLAN 1986

Asignatura: INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Juan Carlos Tolosa

Prof. Asistente: Laura Virginia Cmet

Ayudantes Alumnos: Franco Lorenzo Carvallo Verino y Julieta Denaro

Distribución Horaria: Martes de 18:30 hs a 20:30 hs

Consultas por correo privado a la siguiente dirección:

www.facebook.com/juancarlos.tolosa.58

Turno único: Tarde

PROGRAMA

1- Fundamentación:

El estudio de Instrumentación y Orquestación I está inscripto en la etapa final de las carreras de Licenciatura y Profesorado de Composición, lo que supone algunas conclusiones.

Si bien el antiguo régimen de correlatividades ha caducado, el recorrido lógico que propone el cursado regular de la carrera es el más adecuado para que el estudiante pueda incorporar de la mejor manera el aprendizaje de la Orquestación.

Por una parte, los alumnos ya han cursado materias como Audioperceptiva II, Introducción a la Composición II, Armonía II, Contrapunto II y Morfología I, permitiendo que el estudiante esté en condiciones de componer y entender lo que hace, tanto auditiva como críticamente, a través de las herramientas ya adquiridas.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Al momento de comenzar el aprendizaje de Instrumentación y Orquestación I, se produce la coincidencia con Composición I y Taller Experimental I, materias con las que se establecerá una estrecha relación a lo largo del cursado de la materia.

Por otra parte, el hecho que Instrumentación y Orquestación I pertenezca solamente a las carreras de Licenciatura y Profesorado de Composición (esencialmente creativas) implica que esta asignatura desarrolló la imaginación, la experimentación y la invención tímbricas y que por lo tanto sirva fundamentalmente como una herramienta para la expresión personal de una idea compositiva.

Justamente, se hace énfasis en el respaldo a Composición I a través del intenso trabajo sobre el instrumento solista, ya que acompañará el estudio que se hace sobre "la organización de alturas en el tiempo" y "los distintos tipos de perfiles melódicos". También a través del estudio de la técnica vocal, que será preparatorio para el LIED pedido en esa materia, así como la obra para instrumento melódico.

Labor transversal, también, con Taller Experimental I: En la toma de contacto con dicha cátedra se conoce que la misma plantea un modelo de trabajo que va asumiendo mayores grados de complejidad a través de los tres niveles del Taller, lo que se refleja en el progresivo aumento de la cantidad de instrumentos correspondiendo 1 a Taller I, al igual que Instrumentación y Orquestación I.

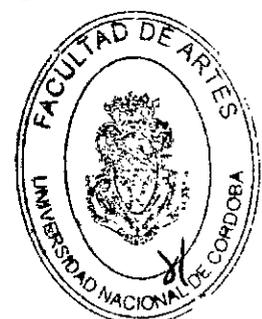
Exceptuando ciertas obras de J. S. Bach (para citar sólo un ejemplo: "El Arte de la Fuga"), toda la música está pensada para un timbre determinado. La idea compositiva se liga íntimamente a un color instrumental...y viceversa.

Esta propuesta sostiene que los llamados muchas veces "recursos ampliados" o "extendidos" no son una extensión, sino que son parte del proceso continuo de transformación de los mismos, como también lo son los llamados recursos instrumentales "tradicionales".

Por eso se empleará más tiempo en incorporar y experimentar las posibilidades técnicas disponibles dedicándole un año de estudios a los instrumentos solos de todas las familias de la orquesta occidental.

La forma de relacionarse de cada alumno con ellos determinará una aproximación a su propia paleta orquestal, teniendo también una incidencia directa en su pensamiento musical.

Cabe aclarar que la experimentación y la búsqueda tímbrica no son exclusividad de un solo tipo de música, sino que se puede aplicar a cualquier forma, estilo, género, respetando la identidad artística del estudiante.

2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES:

- Expresar una idea compositiva a través del timbre, entendiendo la complejidad de este parámetro no sólo como un decorado de la composición, sino como elemento generador de la idea musical y a la vez clarificador de la forma.
- Estimular en el alumno la creatividad y la experimentación en el dominio de los recursos instrumentales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Sembrar en el alumno el deseo de experimentar en las composiciones para un instrumento solista.
- Lograr que el dominio de todas las técnicas adquiridas permitan pensar "orquestalmente" el instrumento solo.

3- Contenidos:

UNIDAD 1: La voz humana.

Características, tipos, tesituras, registros, relación con el texto, sonidos aspirados, filtros, fritos vocales, voz hablada, híbridos vocales (sprechgesang), articulaciones, trinos, sonidos percusivos con la boca. Aspectos de notación.

(4 clases)

Bibliografía:

Sharon Mabry: "Exploring Twentieth-Century Vocal Music: A Practical Guide To Innovations in Performance and Repertoire" – Oxford University Press.

Audiciones y partituras:

J. Haydn: "Fac me vere" del Stabat Mater

F. Schubert: "Abschied" D 475

J. Brahms: "Seis canciones, Op. 3"; "Seis canciones, Op. 6"

C. Debussy: "Trois chansons de Bilitis"; "Le Balcon" (de "Poèmes de Baudelaire")

I. Stravinsky: "Pribaoutki"; "Invidia fortunam odit" y "Nonn' erubescite, reges" (de Edipo Rey)

A. Schoenberg: "Pierrot Lunaire"

J. Cage: "A Flower"

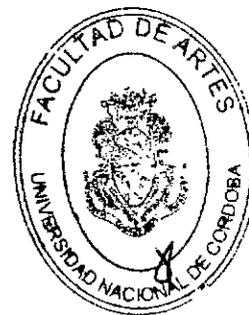
L. Berio: "Sequenza III"

G. Aperghis: "Récitations"

C. Berberian: "Stripsody"

G. Ligeti: "Mysteries of the Macabre"

J. C. Tolosa: "L'endroit"

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 2: Los instrumentos de viento de madera

- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de instrumentación
- Modos de ataque
- Modulaciones tímbricas
- transposición. La
- Piccolo, la Flauta en Sol: La Flauta, el
- Tesituras, registros, articulaciones, recursos, exploración Instrumentos de
- caña doble: Oboe, Corno Ingles, Fagot y Contrafagot: Instrumentos de
- Tesituras, registros, articulaciones, recursos, exploración. Instrumentos de
- caña simple: Clarinete en Sib y La, Clarinete en Re, Clarinete: Bajo, Saxos Soprano, Alto, Tenor, Barítono:
- Tesituras, registros, articulaciones, recursos, exploración.
- (8 clases)

Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
- S. Adler: "El estudio de la orquestación".
- A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
- C. Mastropietro: "Música y timbre"

Bibliografía ampliada:

- R. Dick: "The Other Flute"
- P. Veale: "La technique de l'hautbois"
- E. Spinelli: "Multifónicos en el Clarinete: Un estudio comparativo"
- M. Richards: "The Clarinet of the 21st Century"
- P. Rehfeldt: "New Directions for Clarinet"
- B. Bartolozzi: "Técnicas nuevas de vientos de madera"
- D. Kientzy: "L'art du Saxophone".

Audiciones y partituras:

- C. Debussy: "Syrinx"
- E. Varèse: "Density 21.5"
- L. Berio: "Sequenza I" (flauta), "Sequenza VII" (oboe), "Sequenza IX" (clarinete), "Sequenza IXb" (saxo), "Sequenza XII" (fagot) "Canticum Novissimi Testamenti"
- M. Toledo: "Aliento-Arrugas"
- J. C. Tolosa: "Pentimento", "Focos"
- H. Holliger: Estudio II para Oboe solo
- T. Hosokawa: "Vertical Song I"

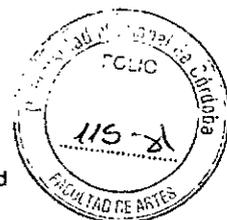
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

I. Stravinsky: "Tres piezas para clarinete solo", "Pastoral" (de "La Historia del Soldado"), extractos de "La Consagración de la Primavera"

M. Franciosi: "Viento Norte"

G. Biffarella: "Eduardo y los espejos"

S. Gubaidulina: "Concierto para Fagot y cuerdas graves"

B. Bartók: extractos de "Juego de las parejas" (de "Concierto para orquesta")

UNIDAD 3: Los instrumentos de viento de metal.

- El corno:

Tesituras, evolución histórica, registros, articulaciones, recursos, sordina, exploración.

- La Trompeta (en Sib, en Do, Piccolo, Baja); El Flugelhorn

Tesituras, registros, articulaciones, recursos, sordinas, exploración.

- El Trombón (Tenor, Bajo, Alto), Eufonio y Tubas:

Tesituras, registros, articulaciones, recursos, sordinas, exploración.

- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de instrumentación
- Modos de ataque
- Modulaciones tímbricas

(4 clases)

Bibliografía:

W. Piston: "Orquestación".

S. Adler: "El estudio de la orquestación".

A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".

C. Mastropietro: "Música y timbre"

Audiciones y partituras:

W. A. Mozart: "Concierto para Corno K412"

R. Strauss: "Concierto para Corno"

A. Guarelló: "Solitario" para corno

G. Grisey: "Accords perdus"

I. Stravinsky: pasajes de "La Consagración de la Primavera", "Pétrouchka", "Pulcinella", "Octet" y "La Historia del soldado"

B. Bartók: pasajes de "Concierto para Orquesta"

L. Berio: "Sequenza V" (para trombón), "Sequenza X" (trompeta)

J. C. Tolosa: "Canción del Cronopio" (para Trombón Bajo)

Y. Maresz: "Metallics"

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 4: Las cuerdas frotadas

- El violín.

Tesitura. Afinación. Arcadas. Articulaciones. Posiciones. Glissandi y Portamenti. Diversos tipos de Pizzicato, el "Pizz Bow", Regiones de la cuerda (sul tasto, ordinario, sul ponticello, detrás del ponticello). Cepillados (Spazzolato), Ruido blanco, Presión en la cuerda (flautando, scratch), armónicos naturales y artificiales. Polifonía. Modulaciones tímbricas. (3 clases)

- La viola:

Revisión de los contenidos vistos en el violín, adaptados a la viola. Los multifónicos (2 clases)

- El violoncello:

Revisión de los contenidos vistos en el violín, adaptados al violoncello El Capotasto. Los multifónicos. (2 clases)

- El contrabajo:

Revisión de los contenidos vistos en el violín, adaptados al contrabajo. Los multifónicos. (2 clases)

Bibliografía:

W. Piston: "Orquestación".

S. Adler: "El estudio de la orquestación".

A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".

C. Mastropietro: "Música y timbre"

Bibliografía ampliada:

P. Zukofsky: "Armónicos del violín".

M. Vincent: "Contemporary Violins Techniques: The Timbral Revolution"

P. Strange y A. Strange: "The Contemporary Violin" -Extended Performance Techniques

M. Devoto: "La Sucesión de Farey y los armónicos lejanos del violonchelo"

Audiciones y partituras:

J. S. Bach: "Chacona" (de la Partita II)

N. Paganini: "Caprichos"

L. Berio: "Sequenza VIII" (para violín), "Sequenza VI" (para viola), "Sequenza XIVa" (para violoncello), "Sequenza XIVb" (para contrabajo, arr. de S. Scodanibbio)

L. Luján: "La teoría de la sublimación" (violín)

P. Boulez: "Anthèmes" (violín)

S. Sciarrino: "Tre notturni brillanti" (viola)

G. Knox: "Viola Spaces"

G. Ligeti: "Sonata para Viola", "Sonata para Cello"

M. Franciosi: "Líneas y puntos sobre aguas oscuras" (para violoncello)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

G. Gandini: "Sonata para violoncello"
S. Scodanibbio: "Voyage" (para contrabajo)

UNIDAD 5: Las cuerdas pellizcadas

El arpa

• orquestal:

Tesitura, mecanismo de pedales, recursos tímbricos: exploración de los mismos, escritura particular teniendo en cuenta los pedales, etc.

(1 clase)

Bibliografía:

W. Piston: "Orquestación".

S. Adler: "El estudio de la orquestación".

A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".

Audiciones y partituras:

M. Ravel: "Introducción y Allegro"

I. Stravinsky: Fragmentos de "El Canto del Ruiseñor"

L. Berio: "Sequenza II" (arpa), "Sequenza IX" (guitarra)

L. Brouwer: "Paisaje cubano con campanas"

M. Castelnuovo-Tedesco: "Variations Through the Centuries" (para guitarra)

S. Assad: "Sonata" (para guitarra)

J. C. Tolosa: "Tres lezamas" (para guitarra)

F. Romitelli: "Trash TV Trance"

4- Propuesta metodológica:

- La modalidad de la clase es teórico-práctica.
- El contenido presentado en la clase será ilustrado con audiciones y análisis luego del seguimiento de la partitura. En la segunda parte de cada clase se verá el trabajo de los alumnos y se debatirá sobre ello.
- El análisis (tanto auditivo como de escritura) será guiado por el profesor, generando que sean los mismos estudiantes los que descubran a través de la deducción los diferentes aspectos de la instrumentación.
- Se supervisará una correcta y clara escritura para las voces y los instrumentos ya que el intérprete, de preferencia y en la mayoría de los casos, no será el propio aprendiz de composición.
- Se impulsará el trabajo en colaboración con el intérprete, deduciendo de la misma los materiales que estarán en los trabajos a presentar. Aunque es posible colaborar con los alumnos de la misma Facultad de Artes, se preferirá la colaboración con músicos

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ajenos a la institución, ya que será una gran oportunidad para entrenarse en lo que será la verdadera relación entre compositor e intérprete una vez finalizados los estudios de la carrera.

- Se ilustrarán los contenidos a través de visitas de instrumentistas y de compositores mostrando su trabajo.
- Se asistirá a ensayos y conciertos de las formaciones vocales e instrumentales locales: OSUNC, OSC, Banda Sinfónica de la Provincia, Coro de Cámara de la Provincia, Coro Polifónico de Córdoba.
- Se utilizarán las redes sociales y o blogs (aula virtual) para compartir material de estudio y ampliar la experiencia del aula.

Articulación con la investigación:

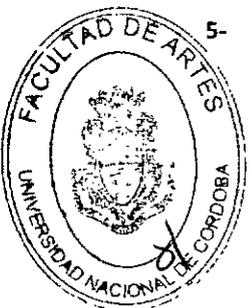
En los últimos cinco años hemos propuesto en el grado la realización de clases con formato aula-taller (Silenzi, Belén y otros: *Apuntes sobre "Aula-Taller"*) donde los estudiantes realizan trabajos en grupo y el docente interviene para coordinar y mediar en la relación estudiantes-conocimiento. La propuesta se corresponde con la poca disponibilidad de tiempo por estudiante, optimizada a través de la herramienta de trabajo grupal. Tomamos las conceptualizaciones de Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo (Aizencang, *Aprendizajes escolares*) como fundamento del potencial que tiene el trabajo en grupos para enriquecer los aprendizajes de estudiantes en diversos estadios.

En concordancia con la tarea de docente-investigador que la UNC requiere del claustro proponemos incorporar herramientas conceptuales y metodológicas que surjan de la investigación a la forma de trabajo que utilizamos hasta el momento en el grado. En principio planteamos tomar de los casos trabajados problemas y desafíos técnicos de Instrumentación y a partir de ellos generar actividades grupales en el grado tendientes a ampliar la experiencia de los estudiantes. De esta manera esperamos materializar el uso de herramientas concretas extraídas del repertorio contemporáneo producido en Argentina en la práctica compositiva del aula.

Pretendemos resignificar el espacio de encuentro entre estudiantes, conocimiento y docente/s como laboratorio de práctica en Instrumentación, plausible de ser estudiado y revisado constantemente, realizando una retroalimentación entre práctica y teoría en los ámbitos de grado e investigación. A partir de las experiencias que surjan de esas actividades proyectamos generar material específico del área de vacancia que es hoy la Instrumentación contemporánea en Argentina.

5- Evaluación:

Teniendo en cuenta la reglamentación vigente del RÉGIMEN DE ALUMNOS (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>), se evaluará mediante un mínimo de dos o tres trabajos prácticos y un parcial por cuatrimestre. El proceso evaluativo estará focalizado en la realización de composiciones y arreglos grupales para instrumentos solistas.

Las partituras de los trabajos prácticos así como de los parciales deben ser subidas en formato pdf al aula virtual o a las redes sociales con una antelación no menor a las 48 hs previas a la presentación en vivo del trabajo que constituirá la instancia evaluativa.

Dicha antelación permitirá un estudio pormenorizado de cada caso por parte del equipo de cátedra, el cual proporcionará una devolución exhaustiva que otorgue a la respectiva instancia evaluativa el necesario carácter didáctico que debe tener.

Requisitos para el examen final:

Alumnos regulares:

- Una obra para un instrumento de cuerda frotada solo (violín, o viola, o violoncello o contrabajo) a elección de los estudiantes. Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.
- Una obra para un instrumento de viento (de madera o de metal, indistintamente). Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.

Alumnos libres:

- Una obra para un instrumento de cuerda frotada solo (violín, o viola, o violoncello o contrabajo) a elección de los estudiantes. Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.
- Una obra para un instrumento de viento (de madera o de metal, indistintamente). Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.
- Instancia oral: Ejercicios de transposición, de escritura para arpa. Preguntas sobre la Bibliografía de la cátedra y sobre las obras presentadas en el examen por el alumno.

En el caso que se presente un examen grupal de alumnos, las duraciones mínimas exigidas se duplican sin excepción, tanto en alumnos regulares como libres.

Las partituras en formato pdf y el respectivo registro sonoro o maqueta audio (formato mp3) deben ser enviadas por correo electrónico a los miembros de la mesa examinadora con una antelación mínima de 10 (diez) días a la fecha del examen, sin excepción.

6- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Se considerarán alumnos promocionales, de acuerdo con el régimen de alumnos vigente aprobado por resolución 408/02 del HCD de la FFyH y sus modificatorias, a aquellos alumnos inscriptos para el cursado regular de la materia que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más). Que, además, hayan cumplimentado con el ochenta por

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ciento (80%) de la asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y hayan presentado el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

Se considerarán alumnos regulares aquellos alumnos que no hayan cumplimentado las exigencias arriba descriptas, que se encuentren debidamente inscriptos en la asignatura

y que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos con notas no inferiores a cuatro (4) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales con notas no inferiores a cuatro (4). Además, deberán completar el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y presentar el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

En los casos que corresponda se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo para los porcentajes de asistencia, llegadas tarde a clase y evaluaciones en tanto el alumno esté debidamente acreditado.

Los alumnos que no hayan reunido las condiciones de promoción o regularidad serán considerados en condición de alumnos libres.

7- Recomendaciones de cursada:

Las materias que es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura son las siguientes: Audioperceptiva II, Introducción a la Composición II, Armonía II, Contrapunto II y Morfología I.

Cronograma tentativo:

Si se toma como ideal un número de 29 clases anuales, y considerando que el año lectivo se divide en dos cuatrimestres (14 clases el primero y 15 el segundo), se infiere lo siguiente: El primer cuatrimestre constará de 10 clases teórico-prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos y dos clases con Parcial. El segundo cuatrimestre constará de 7 clases teórico prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos, dos clases con Parcial, una de ensayo general para concierto final de la cátedra, una para el concierto final de la cátedra, una de recuperatorios para prácticos y una de recuperatorios para parciales.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
10HCD

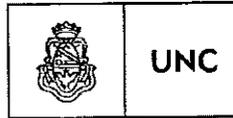
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Profesorado y Licenciatura en Composición Musical- Profesorado en Educación Musical

PLAN 1986

Asignatura: INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO III (GUITARRA)

Equipo Docente:

- Profesor: Mario Costamagna

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles, de 14.00hs-16.00hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Materia eminentemente práctica, interviene en la conexión del estudiante, docente, compositor e intérprete, con la realidad sonora y vivencial de la música.

Como solista, acompañante o miembro de un conjunto se aborda un repertorio universal, con acento en la música argentina y americana contemporánea y en los estilos y estéticas que el grupo manifiesta especial interés. Con un marco técnico que apoya un desarrollo gradual y sostenido del estudiante, se prioriza no obstante el trabajo expresivo del material seleccionado,

2- Objetivos

Lograr un adecuado dominio de las posibilidades expresivas y técnicas del instrumento que se manifiesten en:

- La interpretación creativa del repertorio seleccionado,
- * La armonización de canciones populares, infantiles y escolares.
- * **La improvisación.**
- La ejecución en conjuntos.
- * Una fluida lectura a primera vista, de partituras y cifrados

- Arreglos y composiciones.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad I. Estudios y Repertorio

1. Sor Coste 26 estudios. Dos estudios.
2. **F. Tárrega:** 18 Preludios originales. Dos piezas.
3. **W. Leavitt:** "A modern Method for guitar", Vol. II o III. Dos solos.
4. **Brouwer:** Estudios simples, VI al X.
5. **Una obra de autor argentino.**
6. **Dos obras de conjunto**
7. **Una obra a elección**

Unidad II. Escalas, arpeggios, armonía aplicada.

Modos de la escala mayor.
Ejercitación sobre las escalas. Diseños melo-rítmicos.
Ejercitación sobre los arpeggios.
Ejercitación combinada.
Acordes 9na, 13na y alterados.
Lectura de cifrados y acompañamientos de ritmos populares, acordes de 7ma y 9na.

Unidad III. Ejercitación técnica.

Abel Carlevaro, cuaderno N°2 de arpeggios. 203 al 209
Abel Carlevaro, cuaderno N°3 de Traslados. 9 al 22
Abel Carlevaro, cuaderno N°4 de ligados. 87 al 95

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad I.

- **F. Sor / N. Coste.** 26 estudios para Guitarra. Ricordi. Bs. As. 1979
- **F. Tárrega.** 18n Preludios Originales. Ed. Ricordi. Bs. As. 1978
- **W. Leavitt** A modern Method for Guitar. Vol. H y ffl. Berklee Press Publications, Boston. 1996
- **Leo Brouwer.** Estudios sencillos, Max Esching. París.
- **Abel Fleury.** Obras para guitarra. Revisión R. Lara, Vol I y II. Ed. Logos, Bs. As. 1987
- **J. S. Bach.** Invenciones a dos voces.
- **Jorge Cardoso.** A los Mitai

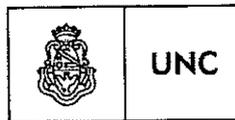

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Agustín Barrios. The Guitar Works. Bellwin - Mills, New York-1977
- Astor Piazzolla. Las 4 estaciones porteñas. Logos, Bs. As. 1970
- Anibal Arias. Tangos (arreglos). Melos, Bs. As. 2003

Unidad 111.

- Abel Carlevaro. Escuela de la Guitarra. Ed. Ricordi, Bs. As. 1979
- Abel Carlevaro. Cuaderno N°2. Ed Barry. Bs. As. 1980
- Abel Carlevaro. Cuaderno N°3. Ed Barry. Bs. As. 1980
- Abel Carlevaro. Cuaderno N°4. Ed Barry. Bs. As. 1980

5- Bibliografía Ampliatoria

Oswaldo Burucúa/Raúl Peña. Ritmos Folclóricos Argentinos. Ed. Ellísound, Bs. As. 2001

Diego D. Sola. Solo Rasguídos. Ed. Alejandra, Córdoba, 2009

Almir Chediak, Bossa Nova. Vol I al V. Lumiar,

- 6- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Se abordará en un estudio simultáneo los aspectos teóricos y prácticos del instrumento aplicándolos en forma paralela sobre los tres ejes fundamentales de trabajo:

1. Repertorio individual y en conjunto.
2. Técnica guitarrística.
3. Armonía aplicada en improvisación

Actividades:

- Ejecución individual de los estudios y las obras seleccionadas.
- Ejecución en conjunto (Dúos, tríos o cuartetos de guitarra).
- Práctica y ejercitación técnica.
- Práctica y ejercitación armónica.

Ejecución de acompañamientos y práctica de improvisación

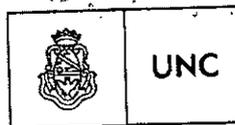

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

En el repertorio seleccionado se atenderá especialmente a los aspectos expresivos y de interpretación, considerando también el desarrollo de una adecuada técnica instrumental.

Se evaluará en los aspectos técnicos su asimilación y comprensión independientemente de la velocidad y destreza con que se realicen

- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente

Promocionales: 80% de asistencia y promedio de 7 en prácticos y parciales

Regulares: 80% de asistencia y promedio de 4 en prácticos y parciales

Libres: Deben rendir la totalidad de los contenidos. Presentando un programa de examen donde se detallen los estudios y obras seleccionadas.

- 9- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Primer parcial: 02/05/18

Recuperatorio: 09/05/18

Segundo parcial: 13/06/18

Recuperatorio: 20/06/18

Tercer Parcial: 29/08/18

Recuperatorio: 05/09/18

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cuarto parcial: 10/10/18

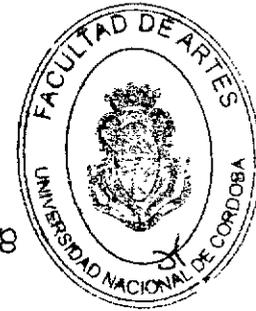
Recuperatorio: 17/10/18

Se evaluarán la ejercitación práctica en forma permanente, individual y colectivamente en todas las clases.

Mario Costamagna

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento académico: Música

Carrera/s: LIC. Y PROF. EN COMPOSICIÓN MUSICAL / PROF. EN EDUCACIÓN MUSICAL
Plan 1986

Asignatura: INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO III (PIANO)

Equipo docente:

Profesora Titular dedicación Exclusiva: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Asistente: Prof. Silvina Issa

Ayudante B: Prof. Cecilia Morsicato

Profesor Adscripto: Prof. Sebastian Nocetto

Distribución horaria:

Turno Mañana: Miércoles 8,30 a 12 hs

Turno Tarde: de 12 a 18 horas.

Horario de consulta: miércoles y jueves de 8 a 14 horas.

Consultas vía e- mail: tmi_caramello@yahoo.com.ar

Programa:

FUNDAMENTACIÓN

El aprendizaje del piano implica una formación integral desde puntos de vista muy diversos sin olvidar los grandes aportes que puede encerrar para todo músico. El estudio del mismo favorece y desarrolla entre otros aspectos: atención, memoria, educación de la sensibilidad, expresión y creación condiciones mínimas y necesarias en el existir de un estudiante de composición. No podemos dejar de mencionar lo inherente al desarrollo de destrezas motrices básicas y aspectos particulares e intereses de cada uno de los postulantes.

El mayor desafío es que puedan resolverse con solvencia en todo tipo de música que aborden aplicando los conceptos y elementos básicos instrumentales e interpretativos.

OBJETIVOS

- Objetivo general:

Desarrollar el interés y mostrar que el pensamiento crítico constructivo, creativo y analítico estimula el proceso de estudio

Universidad
Nacional
de Córdoba

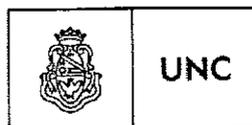
del instrumento. Considerar al piano como herramienta impostergable que beneficia su trayecto artístico.

- **Objetivos específicos:**
 - Obtener un dominio técnico-musical facilitando la lectura de obras de diferentes dificultades.
 - Conocer compositores universales de todas las épocas logrando establecer elementos significativos de estilo.
 - Con el dominio técnico y la búsqueda de sonoridades, descubrir las grandes posibilidades que brinda el instrumento.
 - Aportar obras sencillas en que se incluyan nuevas grafías.
 - Aprender a reducir breves fragmentos orquestales y o vocales

CONTENIDOS

- A – La técnica pianística. Mecanismo de digitación de tercera, sextas, octavas, etc. Yuxtaposición de acordes. Escalas mayores y menores en cuatro octavas. Acordes mayores y menores I, IV, V. Bajos cifrados. Arpeggios y acordes de séptima en cuatro octavas. Velocidad mínima **60**.
- B – Repertorio General: Ejercitación pura y aplicada de aprestamiento para el abordaje de la problemática técnica planteada en el punto A.
- C - Repertorio Específico: Ejercicios y obras sencillas en diferentes texturas. Práctica de acompañamiento de obras del instrumento específico y con otros instrumentos.
- D – Repertorio Orientativo: El siguiente repertorio, sólo tiene carácter orientativo para docentes y alumnos. En tal sentido, es indicativo del nivel mínimo a adquirir. Las obras incluidas, pueden ser sustituidas por otras de similar dificultad.
- 1 – Estudios: Czerny Op.. 299 y/ o Op. 740 (3 obras) o autor similar. Tausig, Clementi, Crammer, etc.
 - 2 – Obras polifónicas: J.S. Bach: Invenciones a dos voces (2 obras) e invenciones a tres voces (1 obra).
 - 3 – Obras Clásicas: Mozart: Sonatas K. 280, 282, 330, 542. Haydn: Sonatas Hob. XVI: 21, 23, 27, 35, 37, o similares. Beethoven: Variaciones sobre un tema de Paisiello, Rondó en Do Mayor, Sinfonías (a 4 manos) (1 obra completa)

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 4 – Obras Románticas: Schubert: Valses, Momentos musicales, Lieder varios Reger: Recuerdos de juventud. Chaicovsky: Albu para la juventud. Brahms: Valses. (2 obras).
- 5 – Obras Modernas: Bártok: Mikrokosmos III o-IV (2 obras sin excepción). Satie: Danzas Góticas, Sports et divertissements. Debussy: Danza, El rincón de los niños. Poulenc: Villageoises etc..(1 obra)
- 6– Obra Argentina: a elección. Puede incluirse piezas del folclore latinoamericano, u obra propia, con partitura.
- 5 – Área creativa. Improvisación y transposición de pequeñas obras. Bajos cifrados. Barrocos y/o americanos. Lectura a primera vista. Reducción de trozos orquestales y o vocales a tres o más voces.

Nota: Manejo solvente de tonalidad: escalas, arpeggios y acordes. Lectura a primera vista.

BIBLIOGRAFÍA

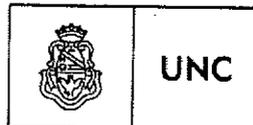
Alfred Cortot	Edit. Ricordi	Curso de Interpretación.
Andor Foldes	Edit. Ricordi	Claves del Teclado.
Marguerite Lang	Granica editor	Al piano con Claude Debussy.
K. Leimer-W. Giesecking	Edit. Ricordi	La moderna ejecución pianística.
Herman Keller	Edit. Eudeba	Fraseo y articulación.
K.U. Schnabel	Ed. Cursi	Técnica moderna del pedal.
Hugo Rieman	Ed. Labor	Reducción al piano de partitura de Orquesta.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La Cátedra de Piano complementario es un ámbito abierto para recibir y considerar las propuestas que pudieran realizar los integrantes de todos los estamentos de la casa, con quienes habrá de colaborar. La misma actitud se tiene

Universidad
Nacional
de Córdoba

con egresados, ex -profesores y todo aquel que sienta que este espacio puede ser útil para allanar dudas y canalizar inquietudes.

La enseñanza individual de ejecución del instrumento es una necesidad para poder lograr un perfeccionamiento integral. Para ello es imprescindible el conocimiento del propio cuerpo: reacciones musculares ,actitud postural , concentración y así lograr una buena sonoridad y respuesta interpretativa agradable.

Con el fin de ser más aprovechable ese desarrollo el alumno debe asistir a una clase semanal con carácter obligatorio.

Por la cantidad de alumnos también nos vemos en la necesidad de la enseñanza grupal. Si bien no es lo ideal en este tipo de aprestamientos, la experiencia nos ha deparado ciertas sorpresas resultando en otros tantos aspectos beneficiosa.(muscular , desinhibición ,experiencias personales compartidas, auto-controles, observaciones, auto -correcciones, etc.)

Las clases deben ser presenciadas por todos los alumnos .El papel del docente es acompañar, ayudar a resolver dificultades, incentivando para que ensaye otras formas de trabajo. Determinar y comprender distintas prácticas para que sean las correctas.

Muestreo permanente del docente sobre el instrumento pues con la observación se llega más pronto a la asimilación.

Se insiste en forma permanente del **cómo practicar**, para que en el menor tiempo posible se logren buenos resultados tanto en justeza mecánica, seguridad de toque, lo que prodigará una mayor justeza interpretativa por medio de articulaciones, matices, pedales, etc.

La lectura, la técnica, el análisis integral, la digitación, el estilo, son aspectos fundamentales de tener en cuenta para el logro acabado de cualquier interpretación.

Se seguirá estimulando especialmente el desarrollo de la **lectura a primera vista** como ejercicio importante para lograr una mejor lectura por sí misma y como medio para conocer repertorio de la especialidad. Ayuda en el aprestamiento y la comprensión estilística entre otros tantos beneficios.

Audiciones internas.

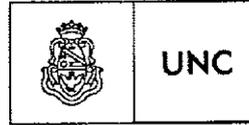

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se insistirá en la participación de audiciones internas. Es un valioso ejercicio para la madurez interpretativa personal y como experiencia de artista .Al menos dos en el año. (Junio, septiembre).

Presentación a concursos

Es beneplácito observar el entusiasmo por la competencia creadora-constructiva que se apoya incondicionalmente desde la Cátedra. Estos eventos que escasamente suelen darse desde dentro como fuera de la Facultad son siempre bienvenidos y receptados activamente y con logros ya obtenidos.

Dictado de clases.

Se continuará aleccionando al alumnado para el dictado de clases dentro y fuera del ámbito universitario. El alumno prepara un tema de su elección, investiga y desarrolla todos los procedimientos propios de una clase. Se visa, corrige, se proponen otros aspectos y se resuelve en el lugar que haya elegido para tal fin (escuelas marginales, jardines maternas, parroquias, centros vecinales, centros de jubilados etc.)A posteriori se evalúa el resultado y la experiencia personal con la participación del docente y en grupo.

Encuentros de Trabajo

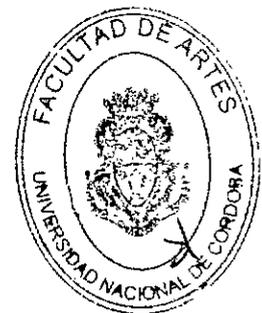
Estos encuentros se realizan en el ámbito universitario.

Dirigidos a todos los alumnos en general y con la participación de los mismos o bien de los profesores adscriptos como disertantes. Se llevarán a cabo tres en el año en curso (mayo, agosto, octubre, DÍAS A CONVENIR). Duración de la clase 30 a 40 minutos. Se le asignará un reconocimiento por escrito con aval de la Cátedra y el Dpto. de Música.

Modo de realización:

Se determinará un tema a elección del alumno. El mismo debe incluir: Epoca, autor, obra, ubicación histórica, análisis y posible interpretación o audición digital. La obra puede ser de la naturaleza que se desee como también la posibilidad de estilo. (Vocal, instrumental , de cámara, música mixta, etc.)

EVALUACIÓN

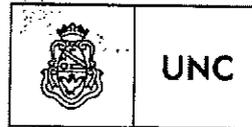

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se toman dos Parciales: mes de mayo y mes de octubre. Días a convenir Recuperatorios, quince días posterior a los parciales. Se realiza seguimiento de cada alumno mediante una ficha personal con los datos del alumno, en donde se registra su previo conocimiento del instrumento si lo hubiera, en la o las carreras que se inscribió, documento, foto. Allí se vuelcan todas las intervenciones y su participación en clase, en audiciones, dificultades que se aprecian, mejoras, etc. Se fijan las notas de sus parciales y todo dato que beneficie su actuación.

Ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

REQUISITOS PARA LA REGULARIDAD

Visto lo expuesto, el programa de examen de los alumnos regulares y libres deberá ajustarse a lo establecido en el Repertorio Orientativo, en vigencia en la Facultad de Artes:

- 1 – Para el alumno en condición de Regular debe registrar una asistencia no inferior al 80% de las clases dadas por el profesor.
- 2 – Cumplimentar dos parciales como mínimo con una calificación no inferior a cuatro (4) Parciales no promediables. Aprueba por Promoción con nota superior a 6 y promedio de 7 (siete) puntos.
- 3 – El **alumno libre** deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos – Resolución 363/99
- 4- El **alumno libre** debe presentar con un **mes de antelación**, a la fecha del examen, el programa que ha seleccionado Este será visado, corregido, si fuera necesario, y aceptado por el Titular de la Cátedra.

Cronograma de evaluaciones.

Prácticos: uno por mes a acordar por lista de estudiantes

Parciales Primer Cuatrimestre:

A música

A facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

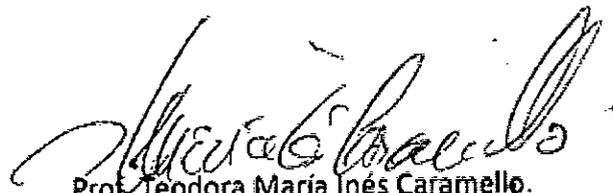
- 30 de mayo
- 6 de junio.

Recuperatorio: el 27 de junio.

Parcial segundo cuatrimestre

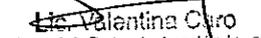
- 24 de octubre

Recuperatorio: 7 de noviembre

Prof. Teodora María Inés Caramello.
Titular de la Cátedra.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 339/18
HCD

Lic. Valentina Curo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: **MÚSICA**

PLAN 1986

**CARRERA: LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL
PROFESORADO EN COMPOSICIÓN MUSICAL**

Asignatura COMPOSICION II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Prof. Adjunto: LIC CLAUDIO BAZAN

AÑO: 2018

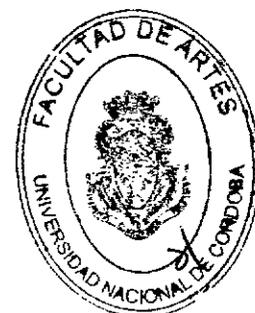
Distribución Horaria : Viernes de 14 a 17 hs. - Clases de consulta por arreglo individual con cada alumno, semanal de 30 minutos ó vía email, aula virtual

I - FUNDAMENTACIÓN

Conceptos generales aplicables a las 3 cátedras

El programa de composición gira alrededor de ejes globales que se contextualizan luego en cada tema particular adaptándose de modo que todos los lenguajes y discursos compositivos puedan generar poéticas propias y singulares. Estos ejes pueden resumirse en: Forma, Estructura, Sistemas o Redes de objetos, Ritmo, Motricidad, Temporalidad, Espectro armónico y Timbre.

Para enfocar en cada problemática particular el programa está organizado en módulos temáticos que abordan de manera comprensiva diferentes sub-temas relevantes en la composición actual. Cada año tiene sus módulos y éstos cambian y se adaptan para mantener un grado importante de actualidad estética. Sin embargo, los módulos no son cronológicos y no trabajan los temas en tanto su evolución histórica sino en relación a la importancia formal de cada temática.

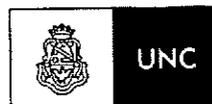

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Una lista de módulos que desarrollamos en cada año, sigue pero no es exhaustiva:

Módulo de Desarrollo

Módulo de Repetición

Módulo de Azar, Algoritmos y Cálculos pre-determinantes

Módulo de Stasis

Módulo de Rítmica contemporánea

Módulo de Pensamiento sincrético

Módulo de Formas autopoéticas

Módulo de Músicas tímbricas

Módulo de Formas circulares

Módulo de Improvisación colectiva

Módulo de Indeterminación

Módulo de Música Electroacústica

Módulo de Composición Audiovisual

Módulo de Unidades Semióticas Temporales

Módulo de Espectralismo

Módulo de Fases

Módulo de Sistemas Complejos Dinámicos

Cada módulo requiere de 2 a 4 clases para ser completado y casi todos se presentan con un ejercicio práctico que el alumno debe realizar en 2 semanas con un extra tiempo de 3 días.

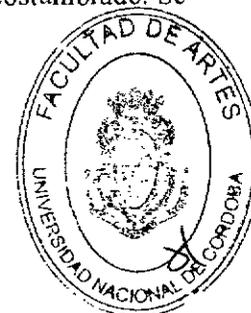
Los módulos se presentan cada año en diferente orden y éste es determinado al comenzar el año para acomodarse al grupo de alumnos que llega cada año y que tiene diferentes características y propuestas compositivas.

En cada módulo se estudian los núcleos temáticos particulares y se trazan comparaciones que cruzan los diferentes períodos y culturas para poder ver el fenómeno en diferentes contextos. Por ejemplo, el módulo de Repetición, estudia los tipos rítmicos de Stravinsky, las músicas del Norte de Africa y algunas corrientes minimalistas de Estados Unidos.

Gradualidad en el progreso del alumno por año

El alumno comienza el curso de 3 años en Composición I luego de haber trabajado 2 años con formas clásicas (canon, fuga, contrapunto clásico, Lied), y ya trae conocimientos de formas y texturas de la música popular. En esta clase se redondea esos conocimientos, para asegurarnos de que está en condiciones de componer con equilibrio y coherencia, un buen manejo textural y rítmico y sobretodo un desarrollo de la escucha para ampliar su horizonte sonoro. En líneas generales este año completa los anteriores, integra nuevos conocimientos logrando componer para un instrumento solo, y un pequeño ensamble con ideas que se alejan de lo clásico aunque aún se hace un fuerte énfasis en cuestiones melódicas, armónicas, fraseológicas y paramétricas básicas.

El segundo año, Composición II, hace un giro muy rotundo en cuestiones formales y el alumno se encuentra con desafíos desarrollísticos, rítmicos, armónicos teniendo que componer para más instrumentos y con duraciones mayores a las que está acostumbrado. Se

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

hace un énfasis en sus ideas personales, en su capacidad de alejarse de lo clásico y del sistema temperado (tiene que componer para percusión y técnicas de ruidismo instrumental y electrónico). También debe analizar sus músicas con mucho detalle y profundidad.

El tercer año, Composición III, la exigencia es aún mayor en la duración de las obras y los orgánicos (8 a 10 minutos y ensamble de cámara de 8 músicos y orquesta sinfónica más electrónica), más profundidad en los análisis y un vasto conocimiento de estrategias formales y sonoras contemporáneas que aprende con prácticos y ejercicios diseñados dentro de cada módulo.

El progreso del alumno se observa cuando ya puede generar sus propias ideas compositivas y llevarlas a cabo con sus propias estrategias. Las estrategias son la implementación racional y concreta de sus ideas ya en el plano del sonido y de la partitura. En Composición II y III trabajamos dentro de lo que llamamos un "laboratorio de ideas" donde los alumnos expresan sus intenciones previas a comenzar un proyecto. Las estrategias se proponen y el proyecto se trabaja junto al profesor en entregas parciales hasta completarlo.

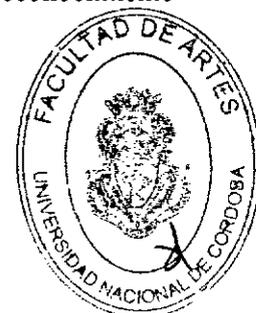
TECNICA COMPOSITIVA

Este concepto habla de un saber qué componer y luego de un cómo realizarlo. El "qué" remite a la inspiración, la idea y el concepto de una obra. Esto se piensa y viene del contacto con el sonido, los instrumentos, la escucha, pero también viene del deseo, del inconciente y de los modos de percibir el mundo y de entenderlo. Los profesores de composición indagamos en charlas y debates con alumnos en estos temas para que cada uno pueda encontrar su propio "qué" componer. El "cómo" remite al manejo y control de variables de notación, de estados temporales, de texturamientos, de ritmos y de relacionamientos de los materiales compositivos en todos los niveles que una composición propone. Ambos sintetizan lo que llamamos una "técnica compositiva", pero cada uno debe adaptarla a sus ideas personales. No se busca que la imitación de escrituras o sonidos otorguen la llave de una creación y se espera un camino arduo y a veces laberíntico hasta encontrar algo valioso. En este sentido, los profesores estamos cerca del alumno como guías de sus trayectos para aportar ideas y profundizar las suyas. La coherencia y el equilibrio de una composición es lo notable y lo que emerge como la cualidad que indica que hay madurez y crecimiento. Cuando esto ocurre, se considera que la técnica se ha adquirido y que el alumno está listo para avanzar al próximo nivel.

ESTÉTICAS MÚLTIPLES

En términos ideológicos y culturales, nuestra Cátedra propone una mirada amplia y diversa del sentido que se le otorga a la llamada "música contemporánea". Los conceptos y universos que exploramos y trabajamos, no se suscriben a un estilo en particular y el alumno siente la total libertad de componer en el estilo que imagine. La técnica y la ideación conceptual siguen y sirven como herramientas sólidas para fundar su trabajo.

Entendemos el término "estética" desde su etimología griega, "aistesis", es decir, sensibilidad. El viejo concepto de la búsqueda de la belleza es reemplazado acá por el reconocimiento

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

sensible del fenómeno sonoro que nos rodea. Así, un alumno puede traer sus ideas y ponerlas cerca de los aspectos técnicos y teóricos que ofrecemos para, desde su propia sensibilidad (o experiencia perceptual del mundo), invente su música. En este sentido, la música se vuelve menos categórica y más un espectro amplio de posibles acciones sobre cualquier fuente de inspiración. La música popular, por ejemplo, puede abrirse, examinarse y formalizarse desde la experimentación, produciéndose un grado de síncretismo que el alumno elige y propone. Dicho más claro aún, la cátedra examina y presenta ejemplos de grandes y valiosas obras desde la tradición europea experimental, las neo-tonalidades, el minimalismo y sus consecuencias "post" más actuales, las músicas de fusión latinoamericanas, las obras electroacústicas y todo lo que pueda iluminar un concepto que se proponga en clase.

EXTENSIÓN

La cátedra de composición realiza un vasto número de actividades extensionistas para que los alumnos concurren y participen y que amplían su horizonte creativo, técnico y teórico. Desde 2010, se organiza una Bienal Internacional en Composición Musical durante la cual se presentan papers, conferencias, cursos, talleres, conciertos en los que los alumnos pueden participar con sus obras y actividades con instrumentistas. Desde la Bienal 1 de 2010, organizamos en 2012 la Bienal 2 y en 2015 la Bienal 3. También durante cada año invitamos a compositores e instrumentistas para mostrar en clases magistrales sus ideas y técnicas. Proponemos conciertos de alumnos y en el cuarto año proponemos crear un ensamble dentro de la clase para ejecutar obras propias. En 2010, esta idea produjo el Proyecto (RED) Ensamble que aún sigue con mucha actividad. La cátedra también apoya las Jornadas Cage que cada año presenta no sólo obras del compositor de EEUU sino del mundo de la experimentación compositiva en general. Desde 2017, la Cátedra patrocina las Jornadas del Silencio, en las que debatimos este fundamental concepto y aspecto de la composición.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA

Los alumnos son enfrentados al aprendizaje de programas de análisis de espectro sonoro, de edición y mezcla y de transformación sonora. Este manejo tecnológico nos permite estudiar de cerca el fenómeno tímbrico, entenderlo y aplicarlo a la construcción narrativa (paisaje sonoro), a la creación de una obra electroacústica, a la transducción de lo escuchado en el ámbito sintético al acústico (un instrumento trata de imitar lo que sucede en el mundo electrónico y el proceso opuesto) y así cada mundo se enriquece y se abren nuevas puertas a la invención y a la imaginación.

Se estudia de cerca el programa Sibelius para lograr mejores frutos y posibilidades y se entiende el uso del papel y el lápiz como otra tecnología valiosa y de resultados singulares y únicos. Los alumnos deben poder pasar libremente y con buen control, de un medio al otro sin problemas, aprovechando cada medio para que dé lugar a sus mejores ideas.

NOTACIÓN

La escritura es elemental para la presentación del pensamiento compositivo. Entendemos por notación a toda impresión en código que proponga una instrucción entendible para producir un resultado sonoro. En este sentido, el papel y el lápiz son las primeras herramientas pero no

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

las únicas. Los alumnos utilizan otros medios de impresión como la notación digital (Sibelius) o el algoritmo (programas como PD, Open Music entre otros). Estos desafíos son parte de nuestra enseñanza porque cada escritura dá lugar a un mundo sonoro diferente. Es importantísimo desarrollar la escritura de la práctica común hacia complejidades metro-rítmicas e integrarla con las otras escrituras más abstractas de códigos binarios y las gráficas así permitiendo todo tipo de experiencia sonora.

EL ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL INSTRUMENTISTA

Dentro de la Cátedra se exige que el alumno haga tocar sus obras con músicos instrumentistas. Para eso contamos con ensambles formados en la propia escuela, con los instrumentistas de las carreras de instrumentos, sus amigos músicos y la OSUNC (la Orquesta sinfónica de la UNC). Esta relación involucra al alumno con la concreción de su obra y su pensamiento, encontrando los problemas reales de una ejecución y un estreno.

ESCUCHA OBLIGATORIA

Jorge Luis Borges dice (en relación a su docencia en la universidad) que "lectura obligatoria" es una contradicción de términos. Que cada alumno debe leer lo que le plazca y lo que él siente que le toca leer. Nosotros acordamos con él y sin contradecirlo, hemos creado un amplio listado de obras a escuchar y comentar por escrito en prácticos requeridos durante el año.

Conceptos particulares a COMPOSICION II

En Composición II el alumno avanza considerablemente hacia la obtención de una forma musical contemporánea, personal y más compleja que en el año anterior. Trabajamos con varias técnicas metro-rítmicas que no se ven en el tercer año y que desafían las aptitudes auditivas y rítmicas que posee obligándolo a profundizarlas. En este año se pone especial énfasis en los cambios de velocidades en una textura de 5 instrumentos, cambios de registros, polifonías con diversos objetivos formales y un uso más sofisticado del material sonoro en términos tímbricos y de color.

En este curso el alumno progresa hacia una duración más larga, 6 minutos, en casi todos los trabajos que deben realizar. En el primer cuatrimestre deben cumplir con los siguientes prácticos según los siguientes módulos:

1. Exposición y desarrollo. 5 partes. 4 minutos.
2. Sets armónicos. Forma libre. 5 partes. 4 minutos
3. Rítmica contemporánea: 5 partes y 80 compases. Forma libre.
4. Indeterminación. Orgánico y duración libres.
5. Diseño autopoietico. 3 a 5 partes. 3 minutos.

Segundo cuatrimestre:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6. Repetición: Tipos rítmicos stravinskianos. Músicas africanas y del lejano oriente. 5 partes 3 minutos.
7. Música sincrética: Dispositivos "PEC" y "VIS" por contagio. Dúo de pianos. 5 minutos.
8. Fases, segregación de flujos. 2 a 4 partes. 4 minutos.
9. Formas sobre azar, algoritmos y cálculos matemáticos para pre-determinar una forma.
10. Música tímbrica: orgánico libre. Máximo 3 minutos.
11. Electrónica (mixta o acusmática). 3 minutos
12. Audiovisual. 1 escena x 2 versiones.

El trabajo final consiste en una (1) composición para un quinteto o cuarteto más electrónica, voz, percusión (a elección) de mínimo 6 minutos de duración. Este trabajo se comienza en la primera clase del segundo cuatrimestre y debe ser mostrado en forma de avance de obra al profesor 3 veces para lograr un profundo seguimiento de la composición. La entrega de este trabajo incluye la partitura, maqueta en audio MP3 o grabación en vivo y un análisis realizado siguiendo un esquema propuesto al alumno y que el profesor entrega a principio del año.

Esta obra más el 80% de los prácticos entregados en tiempo y forma, constituyen la manera de promocionar la materia y pasar al siguiente nivel.

II- OBJETIVOS

Que el alumno logre:

Desarrollar su pensamiento en una composición de mayor duración y con un orgánico de 4 y 5 músicos.

Ampliar el repertorio de formas musicales y estrategias de texturamiento rítmico y crear sus propios pretextos formales.

Lograr una técnica de manejo tímbrico que le permita crear un discurso musical coherente sin el uso de los sistemas armónicos y rítmicos tradicionales.

Entender cómo concebir la continuidad en su música sin recurrir a la imitación o copia estilística.

III. CONTENIDOS

UNIDAD I

Tema: Rítmica musical

1. Ritmos básicos

Transformación de los ritmos básicos por aplicación de operaciones de ampliación-disminución, dilatación-contracción. Valor agregado.

Procedimientos derivados de los recursos de imitación, imitación exacta o modificada. Simetrías, eje de simetría a nivel rítmico. Corrimiento en el eje temporal. Modulación rítmica.

2. Ritmo y metro

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Poliritmia, polimetría- Simultaneidad métrica y no métrica Ausencia de acentos métricos. Hemiola. Isorritmos. Ritmos compuestos. Ampliación y reducción del metro. Desfasamientos acentuales. Desaparición de la barra de compás: notación proporcional, improvisación. Uso de ligaduras, cambios métricos, acentuación, duraciones para indiferenciar el metro. Densidad cronométrica, velocidad. Incidencias formales. Diversos sistemas de notación. Irracionalidad: superposición de valores irregulares.

3. Ritmo y estilo:

Incidencia del tratamiento rítmico en la caracterización estilística.

Folklore auténtico y proyección folklórica: Principios básicos del trabajo de campo de Bela Bartok. Los movimiento nacionalistas.

El ritmo en el nacionalismo musical. Introducción al Sincretismo musical.

4. Valor agregado. Ritmos retrogradables y no retrogradables.

5. Tipos rítmicos stravinskianos. Textura de continuidades y bloques en ritmos africanos.

6. Percusión corporal y composición para instrumentos de percusión.

UNIDAD 2

Tema: Organización de alturas

1. Alturas puntuales

Tratamiento de alturas por registro. Noción de densidad aplicada al tratamiento de alturas sucesivas y simultaneas. Clusters. Puntillismo. Klangfarbenmelodien. Continuidad-discontinuidad en las alturas sucesivas o simultaneas.

2. Sets

Cualidades interválicas. Creación de constelaciones de alturas. Operaciones de alteración y transformación. Series de sets.

3. Melodía y Tema, Frase, Figura, Gesto

Profundización del estudio de lo melódico. Construcción politemática.

Características melódicas en los diversos estilos. Jerarquizaciones interválicas.

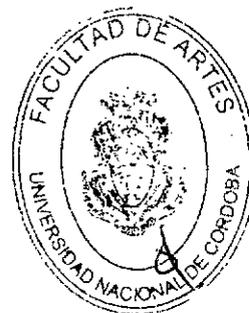
Procesos melódicos insertos en tiempos estriados o lisos. Profundización en las técnicas de dirección melódica.

El concepto de figura y gesto. En lo electrónico, lo ruidístico y lo armónico.

El concepto de "morfo-dinámica".

UNIDAD 3

Tema: TEXTURAS

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 1- Polifonía: salientes – polifonía estática – dinámica – Articulaciones texturales – densidades texturales – Homofonías – enhebrados tonales – atonales – tímbricos/ruidosos/percusivos – Cluster
- 2- Textura por bloques según los tipos rítmicos de Strakinsky en La Consagración de la Primavera.
- 3- Redes de objetos. Texturas polifónicas, homofónicas, heterofónicas. Trayectorias monoparamétricas y multiparamétricas, sucesivas y simultáneas. Trayectorias convergentes, divergentes o paralelas. Niveles de tensión-distensión en la simultaneidad o sucesividad de trayectorias mono o multiparamétricas. Combinaciones en varios niveles de la obra, registros.

Concepto de articulación, interacción, sincretismo.

UNIDAD 4

Tema: Forma

1. Exposición y desarrollo: características de cada momento. Modos de operar para desarrollar un material, tipos de exposición en la historia de la música y el presente. Exposición de materiales inarmónicos, ruidísticos, armónicos y sus desarrollos particulares.

2. Esquemas formales: ABA, ABCDE etc, A, formas circulares, formas sincréticas, formas “drone”, formas autopoieticas, formas improvisativas, formas generadas por azar e indeterminación.

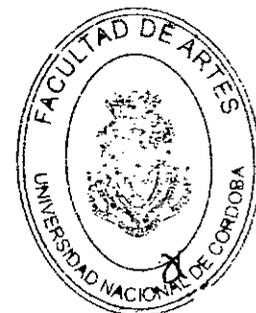
Formalización a través de la registración fija y la creación de dispositivos sonoros autónomos.

Conceptos de diseño autopoietico, lo circular versus lo desarrollístico, lo procesual, el “drone”, la improvisación, el azar, la indeterminación, la gráfica y sus implicancias formales.

Compositores a estudiar: Bartok, Ligeti, Stravinsky, Varese, Frank Zappa, Hermeto Pascoal, Nick Didcovksy, Conlon Nancarrow, John Cage, Jose Luis Campana, Iannis Xenaki, Schubert, Schumann, Beethoven, George Crumb, Gerardo Gandini, José Halac, Claudio Bazán, Luis Toro, Marcelo Toledo, Julio Estrada, Salvatore Sciarrino.

NUCLEOS TEMATICOS

- 1- Construcción de texturas en 5 instrumentos
2. PEC y VIS - Concepto del pensamiento sincrético. Interacciones, sincresis, trayectorias y direccionalidad.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Arquetipos formales y morfológicos. Estudio de diversas investigaciones sobre el uso y la aparición de estados sonoros reconocibles por su modo de operar en el tiempo: el estudio del MIM (Marsella, Francia), Trevor Wishart (EK) y K. Stockhausen (Microphonie, entre otras).

4. Sintaxis en obras Electroacusticas.

5. Generación sintética de sonido. Transformación con filtros, convolución, compresión, phase vocoder, granulación. Estudio de software de mezcla, análisis y edición: IRIN, CSound.

6. La obra electroacústica. Nociones básicas y análisis de obras. Generación de un trabajo breve.

7. Divergencias de flujos - descorrelación de fases. Analisis y trabajos practicos. Steve Reich (Piano Phase) - Paul Koonce (Viola phase) Horacio Vaggione (Shall, 24 variaciones), José Halac (Blown 2, Acanthus)

9. Notación. Estudio complementario durante todo el año de diversas notaciones metro-rítmicas, gráficas, instruccionales, proporcionales y sus combinaciones en obras de cámara y con parte electrónica.

10. Música en el contexto audiovisual. Simbolismos, poética, metáforas y estructuras instrumentales, vocales y electrónicas aplicadas a un contexto audiovisual ficcional, documental, experimental.

Las fechas de cada práctico y su recuperatorio serán anunciadas al comienzo de las clases. Los prácticos NO son opcionales y deben ser presentados en su totalidad para regularizar y aprobar/promocionar la materia. Se deben presentar en formato de partitura (exceptuando el electrónico y el audiovisual) y a término. Prácticos fuera de término serán considerados no aprobados.

OBRAS OBLIGATORIAS

1) Quinteto / cuarteto. Sistema armónico y Forma musical libres. Duración mínima de 6 minutos.

La obra es de sistema libre a elección del alumno pero debe estar circunscripta a las temáticas abordadas en clase (una obra al estilo clásico del siglo XVIII no será aceptada, por ejemplo). La obra (no los prácticos) debe cumplir con los criterios de evaluación (ver más abajo) de la cátedra sobre los que los profesores establecen un puntaje calificadorio para aprobar la materia.

IV. -EVALUACION

A.- Contenido de las evaluaciones

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

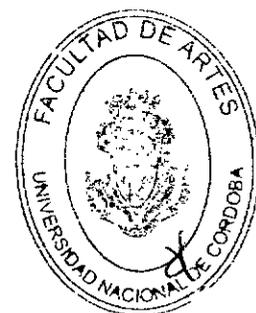
1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Composición de obras aplicando todos los recursos y conocimientos adquiridos.
3. Realización de análisis por escrito de obras tipo de acuerdo a la metodología de cátedra.
4. Presentación en concierto público de al menos una obra realizada durante el período lectivo y preparada con los instrumentistas para tal fin.

B- Criterios de evaluación

1. Se evaluará una la coherencia y la solvencia para utilizar los recursos instrumentales y tímbricos, la variedad de procedimientos de tipo técnico, búsqueda estética, coherencia formal, etc.
2. Se observará el manejo de los criterios rítmicos planteados en sí y en relación con el fenómeno total de la obra.
3. Se ponderará el trabajo continuo, consultado y re-pensado durante el año como un modo de participar creativa y activamente en el cursado.

V. BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

- Toch, Ernest: "La Melodía" -
LOS SONIDOS DE LA MUSICA, de John Pierce.
Cope, David: "New Music Composition". Shirmer Books. 1977
Vaggione, Horacio: Entrevista "Object networks" Computer Music Journal. Por
Oswaldo Budon. 1985
Kuhn, Clemens tratado de la Forma Musical- Idea Musica-1989 España
Austin, Larry: Learning to compose.
Halac, José - Apuntes de Cátedra. UNC
Erickson Robert: "La estructura de la música" Vergara Editorial-Barcelona-1959-
Sound structure in music University of California Press.
U.S.A.1975
Cooper G.and Meyer Leonard:"La estructura rítmica de la música"
University of Chicago Press-.U.SA -1963-
Saitta,Carmelo:"Creación e iniciación musical"-Ed.Ricordi.Bs.As.1978.
Saitta,Carmelo:"El ritmo musical" - Saitta Publicaciones. 2002
Saitta,Carmelo:"Percusión" - Saitta Publicaciones. 2002
Levitin, Daniel: "This is your brain in music". Penguin. 2006.
Anta, Juan Fernando-Martinez C. Procesos cognitivos compartidos por la
Composición y la audición de la música contemporánea. Paper Univ. Nac. De la
Plata. 2006.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Kropfl, Francisco – Aguilar, María del Carmen: “Estructuras rítmicas – Prototipos Acentuales” – Paper Bs As. 1987
Schaeffer, Pierre: “Tratado de los objetos musicales” Alianza Ed. Madrid 1988.
La doble génesis del concepto de textura musical Pablo Fessel (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Casella, A y Mortari, V.: “La técnica de la orquesta contemporánea” Ed. Ricordi- Bs As-1950
Reed-Owen Scoring for Percussion – Belwin inc CPP EEUU 1969
Kandinsky V. Punto y Línea sobre el plano. Rescates Need. 1923
Aretz, Isabel: “El Folklore musical argentino” Ed. Ricordi Bs. As. 1982

V-BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA

- Brelet, Gisèle: Estética y creación musical-Librería Hachette. Bs.As. 1957
Eco, Umberto: Obra abierta Planeta-Agostini-Ed. Barcelona, España-1985
Meyer Leonard: Explaining music University of California Press-U.S.A. 1973-
Emotion and meaning in music-University of Chicago Press-1961 Chicago-U.S.A.
Pahissa, Jaime: Teoría del sistema intertonal-en Los grandes problemas de la música- Cap. IX -Ricordi Americana. Bs.As. 1975.
Paz, Juan Carlos: Introducción a la música de nuestro tiempo-Ed. Nueva Visión Bs.As. 1955
Smith Brindle, Reginald: Musical Composition Oxford University Press. England. 1992

METODOLOGIA: sugerimos a los alumnos presenciar las clases no sólo como oyentes sino como alumnos activos. Esto significa aportar con ideas personales a los contenidos, discutir posiciones estéticas y técnicas con los profesores y con los compañeros y emitir opiniones (siempre respetuosas) sobre los trabajos de los compañeros que presentan en las clases. Sugerimos con mucha firmeza la presentación de proyectos y obras en progreso dentro de las clases y compartirlas con los profesores y compañeros para obtener devoluciones y feedback útiles y constructivos.

También es importante seguir al aula virtual y los sitios de facebook establecidos que se llenan de información constantemente y que es muy útil para estar al tanto de la materia. Allí se postean sugerencias de obras, conciertos, links a YouTube, links a papers y escritos interesantes, invitaciones a actividades colectivas y a participar de eventos compositivos, cursos, talleres, seminarios, charlas de docentes, músicos invitados.

Sugerimos llevar la materia lo más al día posible con las obras y prácticos dentro de los períodos que se marcan como fechas de entrega de lo contrario se verán en dificultades para comparar sus trabajos con los de sus compañeros y con los contenidos teóricos de las clases que están en sincronía con los prácticos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Según el año conviene tener aprobadas ciertas materias previas para la mejor comprensión de los contenidos y la creación de obras y prácticos. Para cursar composición II, conviene tener aprobadas Introd a la composición II, armonía II, contrapunto II y III, Taller 1 e Historia II.

En composición II creamos un ensamble de alumnos para tocar las propias obras de clase. Contamos también con el Proyecto (Red) Ensamble (creado dentro de composición II en 2009) para probar obras de alumnos.

VI REQUISITOS PARA PROMOCIÓN

La carpeta se completará con la totalidad de los trabajos prácticos y ejercicios propuestos cada semana, tanto teóricos como compositivos. La carpeta debe incluir las 2 obras en partitura revisada y corregida por los profesores, más todos los prácticos debidamente ordenados. Se suma un Pen drive con todos los audios tanto de maquetas, o de performance en vivo de la música.

El alumno debe presentar su carpeta dos veces al año completa con los trabajos hasta la fecha pedidos. A fin de cada cuatrimestre esta presentación constituye el Parcial 1 y 2, que suman los prácticos terminados (que fueron evaluados individualmente) y las obras realizadas pedidas en cada cuatrimestre.

Los alumnos que promocionan son los que presentan todo completo y al día en los parciales. No se puede promocionar sin la presentación en tiempo y forma de los parciales. La promoción se logra con notas más de 6 y promedio de 7.

Los alumnos que presentan las carpetas con el 80% de los prácticos y las 2 obras, quedan regulares en la materia.

Quienes no logren las calificaciones para regularizar, quedan en condición de alumnos libres y deberán presentarse en esa condición en las mesas de examen.

Al menos UNA de las obras obligatorias (de la lista de opciones que damos cada año para que los alumnos elijan) debe ser tocada por músicos, ya sea en ensayo o concierto o prueba a primera vista.

6. -EXÁMENES REGULARES

Comprenden los contenidos desarrollados durante el período lectivo correspondiente.

La carpeta DEBE PRESENTARSE UNA SEMANA ANTES de la fecha del examen. Los alumnos deben entregar una carpeta para cada profesor via EMAIL en mp3 y PDF bien ordenada y clara. También deben traer una versión en papel de su carpeta el día del examen por si el jurado necesita volver a escuchar algo del material o ver las partituras en papel.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El jurado evaluará la carpeta y la participación en clase más su asistencia a las mismas. Los criterios para evaluar los trabajos prácticos y las obras se encuentran al final de este documento con una planilla modelo sobre la cual los profesores realizan el cálculo de la nota final.

El alumno puede consultar a los profesores durante el año su progreso y sobre las composiciones, recibiendo devoluciones constructivas sobre cada ejercicio o cada obra. Estas consultas pueden ser concertadas presenciales con los profesores o por vía virtual a través del correo electrónico o de las páginas o aulas virtuales dispuestas para estos efectos.

- En composición II y III UNA de las obras obligatorias debe ser presentada tocada por músicos y NO en maqueta. Además, UNA de las obras debe ser compuesta en papel y lápiz (a mano). La computadora puede ser usada a posteriori para crear la partitura y las partes pero la obra debe ser presentada en escritura a mano durante el proceso de creación.

7. -EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

a) Evaluación oral teórica de los contenidos del programa VIGENTE del año en que se presenta a rendir. El alumno debe manejar la terminología y las definiciones que se dan en las clases en tanto sus análisis de obra, y los criterios evaluativos dispuestos al final de este documento.

b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.

- El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado por triplicado (una copia a cada miembro del tribunal) con 15 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen, vía digital al correo electrónico de cada profesor de la mesa.

- El alumno es responsable de confirmar que cada profesor ha recibido en tiempo y forma su carpeta. Si un profesor no la recibe y el alumno se presenta al examen, NO será examinado. - Los candidatos libres no podrán recibir devoluciones de sus composiciones para el examen libre ni recibir clases particulares de ninguno de los profesores de las cátedras quienes sólo podrán mostrar las exigencias del programa vigente para que el alumno libre pueda organizar su examen de acuerdo a las expectativas de las cátedras.

- En composición II y III UNA de las obras obligatorias debe ser presentada tocada por músicos y NO en maqueta. Además, UNA de las obras debe ser compuesta en papel y lápiz (a mano). La computadora puede ser usada a posteriori para crear la partitura y las partes pero la obra debe ser presentada en escritura a mano durante el proceso de creación.

Links de información útil:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Correos electrónicos de los profesores de composición para recibir materiales de examen:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

LUIS TORO: luistoro.cba@gmail.com
CLAUDIO BAZAN: klau.bazan@gmail.com
ELEAZAR GARZON: eleazargarzon@yahoo.com.ar
JOSE HALAC: josehalac@yahoo.com.ar

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- Clase 1 Espectro Morfología. Concepto, Ejemplos, análisis de pasajes y partituras. Analisis "Song" de Rebecca Saunders. Experiencia compositiva en clase.
- Clase 2 Analisis de "Inmemorial - fantasía sobre el contrapunto XIV de J. S. Bach" para cuarteto de cuerdas (J. Halac). Análisis de Treno a las Víctimas de Hiroshima, de K. Penderecki.
- Clase 3 La obra electroacustica. Programas de granulación, Spear, Irin, edición, mezcla. Arquetipos morfodinamicos en la electroacustica. clasificación de Simon Emmerson (Sintaxis mimetica, abstracta y mimetica-abstracta)
- Clase 4 Analisis de obra. Metro-ritmo: polirritmia, texturas complejas a 4 partes. Multiples trayectorias.
- Clase 5 Estructura compleja: Analisis de Kreuzspiel (Stockhausen)
- Clase 6 Sincretismo. PEC y VIS en "ILLEGAL EDGE" de J. Halac. 24 variaciones de H. Vaggione, La quebrada del grito a India Vieja de Halac.
- Clase 7 /8 Tipos ritmicos de Stravinski. Agon. Consagración de la Primavera. Creación en clase.
- Clase 8 Valores agregados y modos de Messiaen.
- Clase 9 Sets. Constelaciones. Generación de armonizaciones y estructura armónica en Frank Zappa, John Adams, Morton Feldman.
- Clase 10 Sets, constelaciones. Clase 2.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clase 11 Música Electroacústica: Análisis de "EL Rio de los Pájaros" de Beatriz Ferreyra.
Generación de acordes tímbricos (objetos sonoros complejos).

Clase 12 Segregación de flujos. Concepto. Analisis de obras. Ejercicios practicos.

Clase 13 Segregación de flujos. Clase 2. / técnicas extendidas para el Oboe: invitado
Lenny Young (Pittsburgh, EEUU)

Clase 14 /15 Exposición y desarrollo. Quintetos de Ligeti, Kurtag. Obras de Boulez, Ravel
entre otras.

Clase 16 Expresión sonora y tímbrica (clase x Gerardo Dirié). Obras de George Crumb
(Mundus Canis, Music for a Summer evening, Lux aeterna), Ginastera (Cuarteto de
cuerdas 2, op 26), John Coltrane, (OM).

Clase 17/18 Azar e indeterminación. Técnicas y procesos. El "chance" de John Cage. Los
números que cantan de Luis Toro. Listas y anamorfismos para generar texturas. Algoritmos,
matemáticas y numerología aplicada a la música. Obras: One y Four de Cage, Silence 433
Cage, Números que cantan de Luis Toro, Cobra de John Zorn.

Clase 19/20 Audiovisual

**PARCIAL 1: entrega de carpeta con todos los trabajos practicos en partitura y audios a
entregar via email el día 29 de junio con extensión al lunes siguiente.**

**PARCIAL 2: entrega de carpeta completa más una obra para quinteto de mínimo 6 minutos de
duración el día 16 de noviembre con extensión al lunes siguiente.**

COMPOSICION 1, 2, 3 prof. mgrtr JOSE HALAC Prof. adjunto Lic. Claudio Bazán Prof asistente Luis Toro

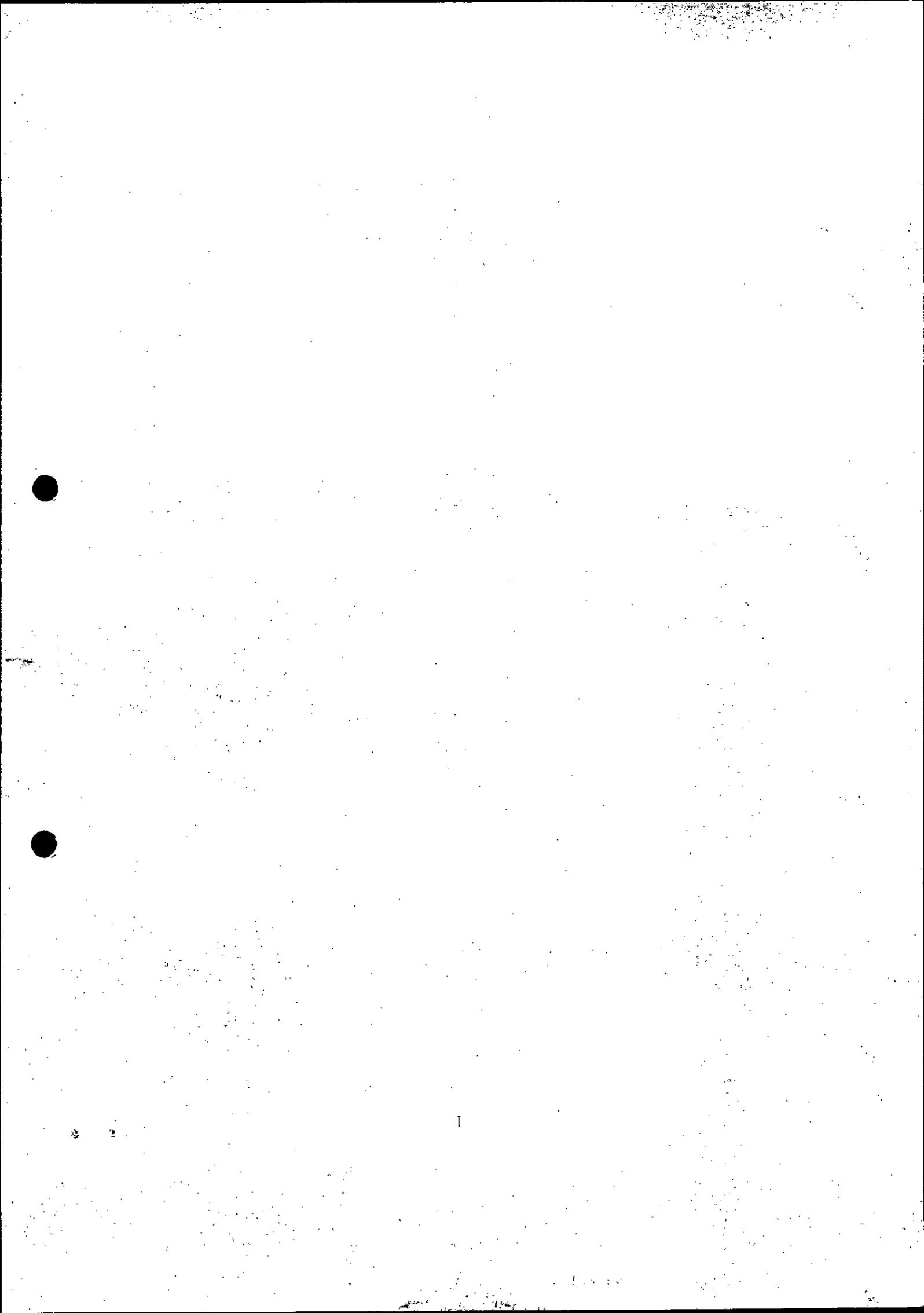
2018

Criterios de calificación y evaluación.

Planilla de calificación

Criterios y calificación: Las carpetas y obras se evalúan siguiendo criterios
establecidos por la cátedra y que observan la musicalidad y la capacidad de
lograr cada trabajo con cuidado artístico dentro del nivel que está cursando.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Riqueza artesanal, originalidad, proporcionalidad (sentido de la estructura), perspectiva espacial, coherencia estilística, equilibrio, notación gráfica, uso pertinente de recursos para la obra, análisis de las obras, audio-percepción en las obras.

Riqueza artesanal: refiere al conjunto de operaciones trabajadas artesanalmente en sus detalles más íntimos (dinámicas, articuladores, registros, rangos instrumentales y vocales, gestualidad, operaciones texturales etc). NO se trata de “explotar el material lo máximo posible”, sino todo lo contrario. Se trata de encontrarse con el material para que lo poco o mucho que haya de él en la obra se exprese en la totalidad de su potencial.

Uso pertinente de recursos para la obra: una composición utiliza recursos y herramientas para resolver problemáticas dentro de la obra. La pertinencia de estos recursos habla de la medida que usa el compositor para decidir qué recurso usar y en qué momento de la obra para lograr lo que se busca.

Originalidad: se plantea una obra desde el deseo y la imaginación del compositor, el cual es el origen desde donde la obra se construye. Esto habilita ideas heterogéneas, estilos variados, la propia voz, cualquiera sea y aunque sea débil y frágil, el compositor busca sacarla a la luz. La originalidad también se refiere a la capacidad de un compositor de componer en su tiempo, o sea, de ser “contemporáneo”. Esto habla de la búsqueda personal en tanto se conoce y se prefiere un modo de componer a otro y se practica la libertad de elección de materiales con el fin de lograr crear una obra que represente eso que está imaginando como propio. En otras palabras, el compositor acude a cualquier material que sienta apropiado para llevar adelante su plan y su sonido interno.

Perspectiva espacial: es la imagen de la obra en tanto la percepción de la misma y sus diversos ángulos y énfasis, lo que aparece siempre como más importante y lo que aparece como el trasfondo, en cada momento. Esto puede ser muy complejo y cambiar a cada segundo o permanecer igual o similar durante un largo tiempo. Los cambios de perspectiva hablan de cuando un instrumento o una voz aparece diciendo o cantando o efectuando un gesto dinámicamente relevante (énfasis) sobre el cual hay otros gestos menos relevantes al oído pero relevantes a la construcción del objeto mismo (todas las voces son esenciales al objeto sean más o menos relevantes al oído).

Este punto es muy importante en obras que utilizan criterios polifónicos y de heterogeneidad de fuentes o de superposición de objetos disímiles.

Coherencia (consistencia de estilo): la obra que es coherente tiene consistencia durante todo su transcurso. Sea cual fuere la estrategia compositiva, el pretexto creador, la idea de la obra, la estrategia implementada, esto va a perdurar durante toda la obra para que la misma pueda dar una idea acabada de lo que quiere expresar. Cualquier pretexto es válido. Un collage o una sonata o una sonata que a la mitad de su desarrollo se transforma en un collage, son todas posibilidades del arte de componer y hacer música. Cada pretexto consiste en algo que el compositor ha elegido como su forma de expresarse y ese algo tiene que prosperar durante la obra.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Equilibrio: como todo edificio arquitectónico, la música no puede caerse en el mismo sentido. Cada obra se mantiene en pie porque su consistencia ha sido elaborada por el compositor y pensada cuidadosamente para que durante el tiempo de la obra se mantenga erguida y no pierda aquello que aparece como su fuerza de invención. El compositor trabaja todos los parámetros para que la obra esté siempre en estado de equilibrio. Esto NO quiere decir que el concepto de equilibrio esté ligado a la relación de “consonancia – disonancia” por ejemplo, en el sentido de pensar la consonancia como equilibrio y la disonancia como desequilibrio porque en este caso ambos son necesarios en el trámite de una composición. El sentido que usamos de “equilibrio” refiere a que la obra en sus propias leyes y reglas, se mantenga en pie durante todo el transcurso de su presentación.

Proporcionalidad (sentido de la estructura): esta regla arquitectónica también se aplica a la música y no sólo a aquellas músicas que se componen con números o cálculos para lograr simetrías (fibonacci o canones o los períodos clásicos de antecedentes y consecuentes). La proporcionalidad tiene que ver también con que la obra tiene una duración que está de acuerdo a sus relaciones locales, en sus diversos niveles escalares de acuerdo al sistema que estemos observando.

Por sistema hablamos del sistema armónico, del sistema rítmico, del sistema de relaciones formales (las secciones, los fragmentos de citas de otras obras, una arborescencia generativa, un sincretismo de fuentes sonoras heterogéneas), todos estos sistemas trabajan en conexión unos con otros como un conjunto relacional complejo y que en cada momento de la obra van creandola como una unidad.

Esta unidad es un equilibrio muy delicado y cuando el equilibrio se rompe, las relaciones cambian y las proporciones que la obra con su idea original propone cambian, se alteran y si el compositor no acepta estos cambios, podemos decir que “se corrompen” (aunque una obra en medio de su construcción puede transformarse en otra cosa, estos casos son excepciones aceptables siempre que el compositor esté atento a estos “errores” que pueden proporcionar nuevo aliento a su idea y la elija concientemente).

En síntesis, la proporcionalidad es una observación acerca de las relaciones de micro, mediano y largo plazo de la obra. Si una obra está fuera de proporción es porque hay duraciones que están mal implementadas en diversos niveles estructurales (diversos sistemas), y por lo tanto una sección en su interior, dos o más secciones o la obra completa no tiene la duración que corresponde a lo que el compositor está proponiendo y no hay buena relación de fuerzas entre los sistemas (demasiados acordes para un pasaje melódico, poca carga de color orquestal para una zona que exige ser escuchada con más fuerza y brillo o presencia, demasiadas voces con ritmos diversos que impiden que se escuche bien una voz que canta, voces o ruidos extremadamente intensos que enmascaran otras voces importantes en una textura, una frase que no logra su duración con el número de compases apropiado y que se continúa con otra frase extremadamente larga que anula a la primera en su importancia y pregnancia, etc.).

Audio-percepción manifiesta en la elección de timbres y texturas: el alumno demuestra que escucha su música en el sentido textural, escucha los colores,

música

Facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

tiene cuidados en la instrumentación para lograr efectos que aportan a las estructuras buscadas.

Precisión y detalle en la grafía y notación musical: el acento se pone en la partitura y la preocupación del alumno por transmitir al ejecutante la información necesaria para lograr una ejecución apropiada de su obra. También se enfatiza en la búsqueda de nuevas grafías para anotar las ideas que conforman la obra.

Análisis teórico de las obras: el alumno presenta su visión analítica desde diversas perspectivas para fundamentar su trabajo. Se pone el énfasis en la claridad de los conceptos, la capacidad de reconocer las partes constituyentes que conforman su composición y las relaciones presentes. Se espera que los escritos no sean meras descripciones de lo que ya es evidente en la partitura o el audio.

PLANILLA DE EVALUACIÓN PARA PROMOCIONALES, REGULARES Y LIBRES

COMPOSICION 2017		Nombre del alumno	
CRITERIOS		Año materia	
EVALUATIVOS planilla de calificaciones x item		Condición: Promocional – Regular – Libre	
COMENTARIOS			
ITEM	OBRA 1	OBRA 2	PROMEDIOS
TITULO			
ITEM	NOTA X CADA OBRA		
RIQUEZA ARTESANAL			
PERTINENCIA DE RECURSOS			
ORIGINALIDAD			
EQUILIBRIO			
PERSPECTIVA			

música

Facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

ESPACIAL			
COHERENCIA (CONSISTENCIA OE ESTILO)			
PROPORCIONALIDAD (SENTIDO DE LA ESTRUCTURA)			
AUDIO-PERCEPCION TIMBRES Y TEXTURAS			
PRECISION Y DETALLE EN LA NOTACION MUSICAL			
ANALISIS TEORICO OE LAS OBRAS			
NOTAS FINALES SUMA			

NOTA: LA NOTA FINAL DEL EXAMEN PUEDE REDONDEARSE / El jurado puede sugerir subir o bajar la nota resultante según criterios concertados durante el examen siendo la decisión inapelable.

firma docente

Prog. Mgtr José Halac Titular Cátedras Composición I, II, III

Mg. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento de Música

Carreras de Licenciatura en Composición Musical y Profesorado en Composición Musical

PLAN 1986

Asignatura: INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN II

Equipo Docente:

- Profesor:

Prof. Titular: **Juan Carlos Tolosa**

Ayudantes Alumnos: **María Belén Bravo, Juan Catania, Martín Dalmaso, Gonzalo Marhuenda, Lautaro Paesani y Santiago Pisano**

Distribución Horaria: Lunes de 18:30 hs a 20:30 hs

Consultas por correo privado a la siguiente dirección:

www.facebook.com/juancarlos.tolosa.58

Turno único: Tarde

PROGRAMA

1- Fundamentación:

El estudio de la Instrumentación y Orquestación II está inscripto en la etapa final de las carreras de Licenciatura y Profesorado de Composición, lo que supone algunas conclusiones.

Si bien el antiguo régimen de correlatividades ha caducado, el recorrido lógico que propone el cursado regular de la carrera es el más adecuado para que el estudiante pueda incorporar de la mejor manera el aprendizaje de la Orquestación.

Por una parte, los alumnos ya han cursado materias como Audioperceptiva II, Composición I, Armonía III, Contrapunto III, Morfología II y Taller Experimental I permitiendo que el estudiante esté en condiciones de componer y entender lo que hace, tanto auditiva como críticamente, a través de las herramientas ya adquiridas.

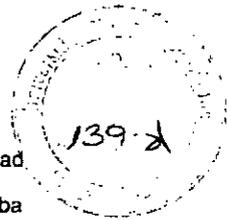
Al momento de comenzar el aprendizaje de Instrumentación y Orquestación II, se produce la coincidencia con Composición II y Taller Experimental II, materias con las se establece una estrecha relación.

Por otra parte, el hecho que Instrumentación y Orquestación II pertenezca solamente a las carreras de Licenciatura y Profesorado de Composición (esencialmente creativas)

Universidad
Nacional
de Córdoba

implica que esta asignatura desarrolle la imaginación, la experimentación y la invención tímbricas y que por lo tanto sirva fundamentalmente como una herramienta para la expresión personal de una idea compositiva.

El apoyo a Composición II (transversal a Instrumentación y Orquestación II) se cristalizará en el trabajo sobre tríos y cuartetos y conjunto de percusión.

Labor transversal, también, con Taller Experimental II: En la toma de contacto con dicha cátedra se conoce que la misma plantea un modelo de trabajo sobre 2 instrumentos, que es el punto de partida de Instrumentación y Orquestación II (dúos homogéneos y heterogéneos).

Exceptuando ciertas obras de J. S. Bach (para citar sólo un ejemplo: "El Arte de la Fuga"), toda la música está pensada para un timbre determinado. La idea compositiva se liga íntimamente a un color instrumental...y viceversa.

Esta propuesta sostiene que los llamados muchas veces "recursos ampliados" o "extendidos" no son una extensión, sino que son parte del proceso continuo de transformación de los mismos, como también lo son los llamados recursos instrumentales "tradicionales".

La forma de relacionarse de cada alumno con ellos determinará una aproximación a su propia paleta orquestal, teniendo también una incidencia directa en su pensamiento musical.

Cabe aclarar que la experimentación y la búsqueda tímbrica no son exclusividad de un solo tipo de música, sino que se puede aplicar a cualquier forma, estilo, género, respetando la identidad artística del estudiante.

Considerando la experiencia adquirida al cabo de Instrumentación y Orquestación I y II se propone la reseña histórica de la orquestación en el último año de la materia, entendiendo que dicha práctica sirve de base para un análisis crítico posible.

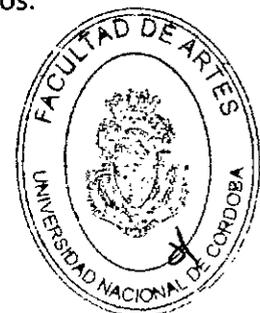
2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Expresar una idea compositiva a través del timbre, entendiendo la complejidad de este parámetro no sólo como un decorado de la composición, sino como elemento generador de la idea musical y a la vez clarificador de la forma.
- Estimular en el alumno la creatividad y la experimentación en el dominio de los recursos instrumentales.

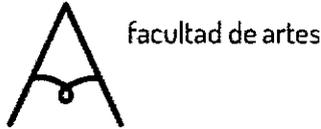
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fomentar la imaginación y la destreza en la escritura de piezas de cámara para dos a ocho instrumentos.
- Desarrollar el bagaje de conocimiento sobre el instrumento solista en contacto con otros, aprendiendo de las problemáticas surgidas de estos encuentros.

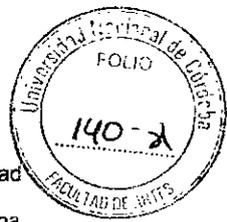
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos:

UNIDAD 1: Música vocal de cámara

- Conjunto vocal de solistas: Explotación de las técnicas adquiridas. Tratamiento del texto a varias voces.
- Texturas usuales vs. configuraciones texturales
- El coro: La adaptación de una voz a "una cuerda". Técnicas de escritura coral con énfasis en la totalidad de recursos aprendidos y explorados.

(3 clases)

Bibliografía:

W. Piston: "Orquestación".

S. Adler: "El estudio de la orquestación".

A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".

P. Fessel: "Hacia una caracterización formal del concepto de textura"

Bibliografía ampliada:

Sharon Mabry: "Exploring Twentieth-Century Vocal Music: A Practical Guide To Innovations in Performance and Repertoire" – Oxford University Press.

Audiciones y partituras:

M. Ravel: "Trois Chansons"

C. Debussy: "Salut Printemps"

C. Guastavino: "Indianas"

O. Messiaen: "O Sacrum Convivium"

G. Ligeti: "Nonsense Madrigals", "Lux Aeterna"

L. Berio: "Cries of London", "A-Ronne"

S. Sciarrino: "Madrigali"

M. Franciosi: "Los cultos latiniparlos"

J. C. Tolosa: "gente que canta de espaldas"

L. Luján: "La interpretación de los documentos. La naturaleza del papel"

UNIDAD 2: Música de cámara instrumental: Dúos y tríos homogéneos

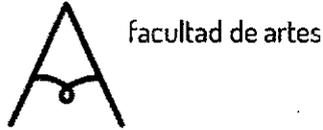
- **Dúos y Tríos**
(formaciones homogéneas): Balance, mixtura, modulaciones tímbricas, espacialización. Dúos de violines, de flautas. Tríos de cuerda, tríos de clarinetes.

(3 clases)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
S. Adler: "El estudio de la orquestación".
A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
C. Mastropietro: "Música y timbre"

Audiciones y partituras:

- B. Bartók: "44 dúos de violines", "Sonatas para violín y piano"
L. Berio: "Duetti per due violini"
I. Stravinsky: "Berceuses du chat"
M. Franciosi: "Entrópica"
L. Nono: "'Hay que caminar' soñando"
J. C. Tólosa: "El ángel se pudre", "Pentimento"
G. Gandini: "A cow in a Mondrian painting"

UNIDAD 3: El cuarteto de cuerdas

- del cuarteto de cuerdas
- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de instrumentación
- Modos de ataque
- Modulaciones tímbricas
-
- texturales
-
- instrumentos
-
- conjunto de los recursos ya estudiados en los instrumentos solos

Reseña histórica

Configuraciones

Roles de los

Explotación en

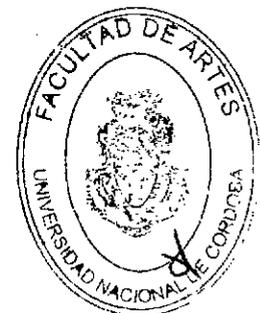
(6 clases)

Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
S. Adler: "El estudio de la orquestación".
A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
C. Mastropietro: "Música y timbre"
P. Fessel: "Hacia una caracterización formal del concepto de textura"

Bibliografía ampliada:

- P. Zukofsky: "Armónicos del violín".
M. Vincent: "Contemporary Violins Techniques: The Timbral Revolution"

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

P. Strange y A. Strange: "The Contemporary Violin" -Extended Performance Techniques
M. Devoto: "La Sucesión de Farey y los armónicos lejanos del violonchelo"

Audiciones y partituras:

- W. A. Mozart: "Cuartetos"
- J. Haydn: "Cuartetos"
- L. v. Beethoven: "Cuartetos"
- C. Debussy: "Cuarteto en Sol menor"
- M. Ravel: "Cuarteto en Fa"
- I. Stravinsky: "Tres piezas para cuarteto de cuerdas"
- A. Berg: "Suite Lírica"
- A. Webern: "5 movimientos para cuarteto de cuerdas"
- B. Bartók: "Cuartetos"
- A. Ginastera: "Cuarteto N° 2"
- G. Gandini: "Dos versiones"
- P. Araya: "Spanda"
- J. C. Tolosa: "Los vestigios"
- M. Feldman: "Structures"
- G. Ligeti: "Cuarteto N° 2"
- L. Berio: "Notturmo"
- L. Nono: "Fragmente-Stille An Diotima"
- S. Sciarrino: "Sei Quartetti Brevi"
- M. Spahlinger: "Apo Do"
- G. F. Haas: "Cuarteto N° 2"

UNIDAD 4: El conjunto de percusiones (introducción a las combinaciones heterogéneas)

La Percusión:

- Idiófonos de alturas determinadas (Xilofón, Vibrafón, Marimba, Campanas Tubulares):

Tesituras, recursos.

- Idiófonos de altura indeterminada de metal (diversos tipos de platillos, triángulo, cencerro, lámina de metal, tam-tams, gong): recursos.

- Idiófonos de altura indeterminada de madera (woodblocks, templeblocks, claves, güiro, castañuelas, látigo): recursos.
- Membranófonos de altura determinada (timbales, rototoms): afinaciones, recursos.
- Membranófonos de altura indeterminada (tambor, bombo, cuica, rugido del león, bongós, congas, tom-toms): recursos.

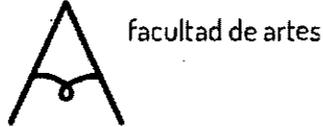
• Cordófonos (Címbalo) y aerófonos en percusión (pequeña flauta a vara, silbato, sirena, maguina de viento): recursos

Cordófonos

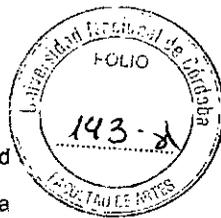
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- correctas de escritura de acuerdo a la preparación del set de percusión
 - las partes entre los músicos
 - combinaciones tímbricas
- Formas
Distribución de
Diversas

(3 clases)

Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
S. Adler: "El estudio de la orquestación".
A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
C. Mastropietro: "Música y timbre"
S. Solomon: "How to write for percussion"
C. Saitta: "Percusión. Criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar"

Audiciones y partituras:

- B. Bartók: Sonata para dos pianos y percusiones
P. Boulez: Sur Incises
R. Schulkowsky: "Armadillo"
L. Berio: "Circles", "Linea"
E. Varèse: "Ionisation"
S. Reich: "Sextet"
M. Franciosi: Extractos de la parte de percusión de "Las Aguas", para órgano, percusión y orquesta.

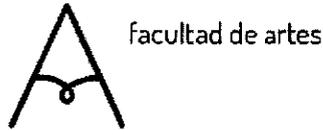
UNIDAD 5: El Quinteto de vientos

- del quinteto de vientos (Flauta, Oboe, Clarinete, Corno y Fagot)
 - Fenómenos tímbricos.
 - Procedimientos y recursos de instrumentación
 - Modos de ataque
 - Modos de producción del sonido
 - Conformación tímbrica e instrumental
 - Modulaciones tímbricas
- Reseña histórica

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- balance
- notaciones de las dinámicas
- disposiciones verticales

El problema del

Diferentes

Diversas

(3 clases)

Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
S. Adler: "El estudio de la orquestación".
A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
C. Mastropietro: "Música y timbre"
R. Dick: "The Other Flute"
P. Veale: "La technique de l'hautbois"
E. Spinelli: "Multifónicos en el Clarinete: Un estudio comparativo"
M. Richards: "The Clarinet of the 21st Century"
P. Rehfeldt: "New Directions for Clarinet"
B. Bartolozzi: "Técnicas nuevas de vientos de madera"

Audiciones y partituras:

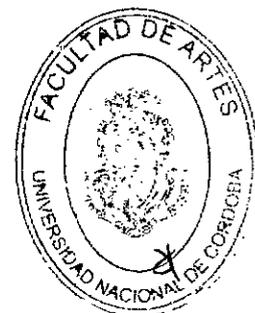
- W. A. Mozart: "Quinteto en Sib Mayor, KV589"
J. Haydn: "Divertimento en Sib" para quinteto de vientos
S. Barber: "Summer Music"
G. Ligeti: "6 Bagatelas", "10 piezas"
G. Kurtag: "Quinteto de vientos, op.2"
L. Berio: "Opus Number Zoo", "Ricorrenze"
L. Francesconi: "Attesa"
J. C. Tolosa: "Y sacaréme la niebla"

UNIDAD 6: Otras formas camarísticas heterogéneas

- "Pierrot" como un nuevo modelo camarístico posible a partir del s. XX
- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de instrumentación
- Modos de ataque

- Modos de producción del sonido
- Conformación tímbrica e instrumental
- Modulaciones tímbricas

La formación de

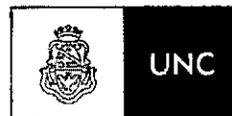

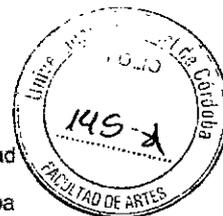
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Otras

•
formaciones hasta ocho intérpretes.
(4 clases)

Bibliografía:

W. Piston: "Orquestación".

S. Adler: "El estudio de la orquestación".

A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".

C. Mastropietro: "Música y timbre"

Audiciones y partituras:

Schoenberg: "Pierrot Lunaire"

Stravinsky: "Pribaoutki"

O. Messiaen: "Quatuor pour la fin du Temps"

G. Grisey: "Vortex Temporum", "Talea"

L. Berio: "Folk Songs"

G. Valverde: "Sonora Soledad"

M. Franciosi: "Madrigal N° 1 'La lluvia'", "Anacrónica"

A. Guarello: "La Bella Datoki", "Doo...pit"

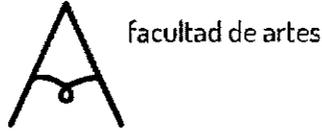
4- Propuesta metodológica:

- La modalidad de la clase es teórico-práctica.
- El contenido presentado en la clase será ilustrado con audiciones y análisis luego del seguimiento de la partitura. En la segunda parte de cada clase se verá el trabajo de los alumnos y se debatirá sobre ello.
- El análisis (tanto auditivo como de escritura) será guiado por el profesor, generando que sean los mismos estudiantes los que descubran a través de la deducción los diferentes aspectos de la orquestación.
- Se supervisará una correcta y clara escritura para las voces y los instrumentos ya que el intérprete, de preferencia y en la mayoría de los casos, no será el propio aprendiz de composición.
- Se impulsará el trabajo en colaboración con el intérprete, deduciendo de la misma los materiales que estarán en los trabajos a presentar. Aunque es posible colaborar con los alumnos de la misma Facultad de Artes, se preferirá la colaboración con músicos ajenos a la institución, ya que será una gran oportunidad para entrenarse en lo que será la verdadera relación entre compositor e intérprete una vez finalizados los estudios de la carrera.
- Se propiciará la producción general de un concierto de composiciones grupales para cuarteto de cuerdas por parte los estudiantes en una sala extramuros universitarias, lo que brindará una aproximación a la concreción de proyectos de creación.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

vinculados a la realización de cualquier compositor. El concierto será registrado y será material de posterior consulta de la Cátedra.

- Se asistirá a ensayos y conciertos de las formaciones vocales e instrumentales locales: OSUNC, OSC, Banda Sinfónica de la Provincia, Coro de Cámara de la Provincia, Coro Polifónico de Córdoba.
- Se utilizarán las redes sociales y o blogs (aula virtual) para compartir material de estudio y ampliar la experiencia del aula.

ARTICULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

En los últimos cinco años hemos propuesto en el grado la realización de clases con formato aula-taller (Silenzi, Belén y otros: *Apuntes sobre "Aula-Taller"*) donde los estudiantes realizan trabajos en grupo y el docente interviene para coordinar y mediar en la relación estudiantes-conocimiento. La propuesta se corresponde con la poca disponibilidad de tiempo por estudiante, optimizada a través de la herramienta de trabajo grupal. Tomamos las conceptualizaciones de Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo (Aizencang, *Aprendizajes escolares*) como fundamento del potencial que tiene el trabajo en grupos para enriquecer los aprendizajes de estudiantes en diversos estadios.

En concordancia con la tarea de docente-investigador que la UNC requiere del claustro proponemos incorporar herramientas conceptuales y metodológicas que surjan de la investigación a la forma de trabajo que utilizamos hasta el momento en el grado. En principio planteamos tomar de los casos trabajados problemas y desafíos técnicos de Instrumentación y a partir de ellos generar actividades grupales en el grado tendientes a ampliar la experiencia de los estudiantes. De esta manera esperamos materializar el uso de herramientas concretas extraídas del repertorio contemporáneo producido en Argentina en la práctica compositiva del aula.

Pretendemos resignificar el espacio de encuentro entre estudiantes, conocimiento y docente/s como laboratorio de práctica en Instrumentación, plausible de ser estudiado y revisado constantemente, realizando una retroalimentación entre práctica y teoría en los ámbitos de grado e investigación. A partir de las experiencias que surjan de esas actividades proyectamos generar material específico del área de vacancia que es hoy la Instrumentación contemporánea en Argentina.

5- Evaluación:

Teniendo en cuenta la reglamentación vigente del RÉGIMEN DE ALUMNOS (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>), se evaluará mediante un mínimo de dos trabajos prácticos y un parcial por cuatrimestre. El proceso evaluativo estará focalizado en la realización de composiciones grupales para formaciones de cámara diversas (octeto vocal solista, dúo de violines, cuarteto de cuerdas, conjunto de percusión, quinteto de vientos de madera y conjunto

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

heterogéneo -desde el punto de vista tímbrico- de entre cinco y ocho instrumentistas) las duraciones mínimas de los trabajos prácticos será de dos minutos, mientras que la duración mínima de los parciales debe ser de cinco minutos, sin excepción en ninguno de los casos.

Las partituras de los trabajos prácticos así como de los parciales deben ser subidas en formato pdf al aula virtual o a las redes sociales con una antelación no menor a las 48 hs previas a la presentación en vivo del trabajo que constituirá la instancia evaluativa. Dicha antelación permitirá un estudio pormenorizado de cada caso por parte del equipo de cátedra, el cual proporcionará una devolución exhaustiva que otorgue a la respectiva instancia evaluativa el necesario carácter didáctico que debe tener.

Requisitos para el examen final:

Alumnos regulares:

- Una obra para cuarteto de cuerdas (2 violines, viola y violoncello). Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.
- Una obra para ensamble heterogéneo (orgánico facultativo) de 5 (cinco) instrumentos mínimo a 8 (ocho) instrumentos máximo. Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.

Alumnos libres:

- Una obra para cuarteto de cuerdas (2 violines, viola y violoncello). Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.
- Una obra para ensamble heterogéneo (orgánico facultativo) de 5 (cinco) instrumentos mínimo a 8 (ocho) instrumentos máximo. Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.
- Instancia oral: Preguntas sobre la Bibliografía de la cátedra y sobre las obras presentadas en el examen por el alumno.

En el caso que se presente un examen grupal de alumnos, las duraciones mínimas exigidas se duplican sin excepción, tanto en alumnos regulares como libres.

Las partituras en formato pdf y el respectivo registro sonoro o maqueta audio (formato mp3) deben ser enviadas por correo electrónico a los miembros de la mesa examinadora con una antelación mínima de 10 (diez) días a la fecha del examen, sin excepción

6- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Se considerarán alumnos promocionales, de acuerdo con el régimen de alumnos vigente aprobado por resolución 408/02 del HCD de la FFyH y sus modificatorias, a aquellos alumnos inscriptos para el cursado regular de la materia que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales (con 6 o más sobre 10 y

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

promedio total de 7 o más). Que, además, hayan cumplimentado con el ochenta por ciento (80%) de la asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y hayan presentado el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

Se considerarán alumnos regulares aquellos alumnos que no hayan cumplimentado las exigencias arriba descriptas, que se encuentren debidamente inscriptos en la asignatura y que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos con notas no inferiores a cuatro (4) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales con notas no inferiores a cuatro (4). Además, deberán completar el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y presentar el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

En los casos que corresponda se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo para los porcentajes de asistencia, llegadas tarde a clase y evaluaciones en tanto el alumno esté debidamente acreditado.

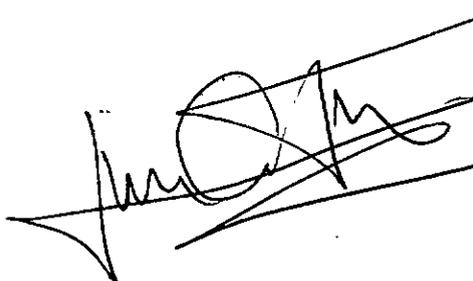
Los alumnos que no hayan reunido las condiciones de promoción o regularidad serán considerados en condición de alumnos libres.

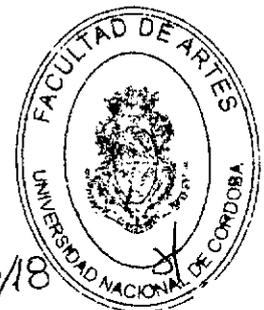
7- Recomendaciones de cursada:

Las materias que es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura son las siguientes: Composición I, Taller Experimental I, Morfología I, Armonía III, Contrapunto III y Audioperceptiva II.

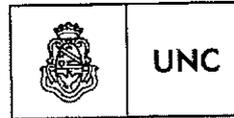
Cronograma tentativo Si se toma como ideal un número de 26 clases anuales, y considerando que el año lectivo se divide en dos cuatrimestres (13 clases cada uno), se infiere lo siguiente: El primer cuatrimestre constará de 9 clases teórico-prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos y dos clases con Parcial.

El segundo cuatrimestre constará de 5 clases teórico prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos, 2 clases con Parcial, 1 de ensayo general para el concierto final, 1 para el concierto final, 1 de recuperatorios para prácticos y 1 de recuperatorios para parciales.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caffo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Profesorado y Licenciatura en Composición Musical- Profesorado en Educación Musical

PLAN 1986

Asignatura: INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO IV (GUITARRA)

Equipo Docente:

- Profesor: Mario Costamagna

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles, 16.00hs-18.00 hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Materia eminentemente práctica, interviene en la conexión del estudiante, docente, compositor e intérprete, con la realidad sonora y vivencial de la música.

Como solista, acompañante o miembro de un conjunto se aborda un repertorio universal, con acento en la música argentina y americana contemporánea y en los estilos y estéticas que el grupo manifiesta especial interés. Con un marco técnico que apoya un desarrollo gradual y sostenido del estudiante, se prioriza no obstante el trabajo expresivo del material seleccionado,

2- Objetivos

Lograr un adecuado dominio de las posibilidades expresivas y técnicas del instrumento que se manifiesten en:

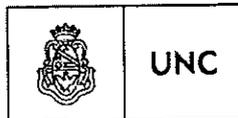
- La interpretación creativa del repertorio seleccionado,
- * La armonización de canciones populares, infantiles y escolares.
- * **La improvisación.**
- La ejecución en conjuntos.
- * Una fluida lectura a primera vista, de partituras y cifrados

- Arreglos y composiciones,

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I. Estudios y Repertorio

Universidad
Nacional
de Córdoba

1. Una obra de autor argentino.
2. Una obra de de autor Americano.
3. Una obra de autor Contemporáneo.
4. Arreglo o composición propia para guitarra solista.
5. Trascrición y digitación para guitarra de una obra original para otro instrumento.
6. Una obra a elección.
7. Una obra de conjunto.

Unidad II. Aplicación de los conocimientos adquiridos en el área de composición.

Modos de la escala mayor.
Ejercitación sobre las escalas. Diseños melo-rítmicos.
Ejercitación sobre los arpeggios.
Ejercitación combinada.
Acordes 9na, 13na y alterados.
Lectura de cifrados y acompañamientos de ritmos populares, acordes de 7ma y 9na.

Unidad III. Ejercitación técnica.

Abel Carlevaro, cuaderno N°2 de arpeggios. 213 al 226
Abel Carlevaro, cuaderno N°3 de Traslados. 23 al 49

- 4- Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Se trabajará en forma particular con cada alumno la selección del repertorio y en las necesidades que se planteen en su abordaje

Actividades:

- Ejecución individual de los estudios y las obras seleccionadas.
- Ejecución en conjunto (Dúos, tríos o cuartetos de guitarra).
- Práctica y ejercitación técnica.
- Práctica y ejercitación armónica.

Ejecución de acompañamientos y práctica de improvisación

- 5- Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)
- 6-** En el repertorio seleccionado se atenderá especialmente a los aspectos expresivos y de interpretación, considerando también el desarrollo de una adecuada técnica instrumental.
- 7-** La capacidad de sintetizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las otras materias.
- 8-** Relación y comprensión con sus compañeros de grupo en la interpretación de conjunto.
- 9-** Utilización de los recursos sonoros, expresivos y de las posibilidades armónicas tonales de la guitarra.

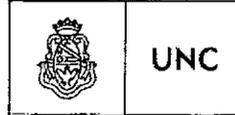

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

10- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:
(según normativa vigente)

Regulares: 80% de asistencia y promedio de 4 en prácticos y parciales. Deberán rendir un examen final en los turnos correspondientes, presentando un programa de examen donde se detallen los estudios y obras seleccionadas.

Libres: Deben rendir la totalidad de los contenidos. Presentando un programa escrito de examen donde se detallen los estudios y obras seleccionadas.

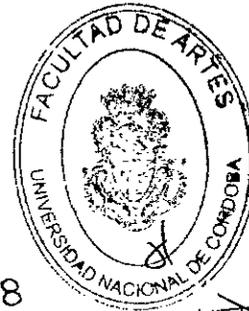
11- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

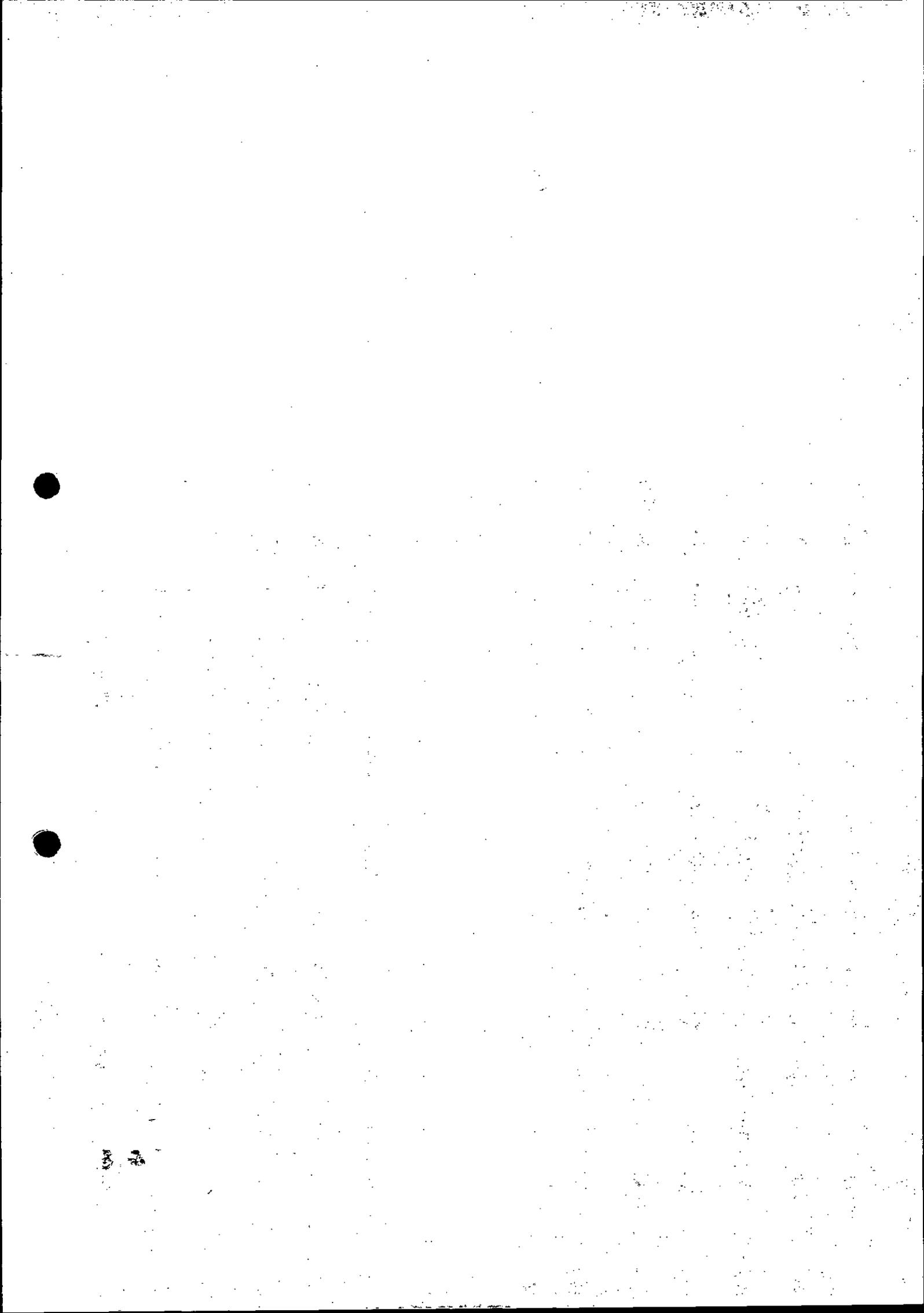
Por ser trabajo individual en la selección del repertorio y preparación de la materia, se evaluará en las clases de consultas el desarrollo de la misma, sin un cronograma específico, respondiendo al proceso generado con cada estudiante.

Mario Costamagna

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 335/18
HCD

Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento académico: Música

Carrera/s: LIC. Y PROF. EN COMPOSICIÓN MUSICAL / PROF. EN EDUCACIÓN MUSICAL

Plan 1986

Asignatura: INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO IV (PIANO)

Equipo docente:

Profesora Titular dedicación Exclusiva: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Asistente: Prof. Silvina Issa

Ayudante B: Prof. Cecilia Morsicato

Profesor Adscripto: Prof. Sebastian Nocetto

Distribución horaria:

Turno Mañana: Miércoles 8,30 a 12 hs

Turno Tarde: de 12 a 18 horas.

Horario de consulta: miércoles y jueves de 8 a 14 horas.

Consultas vía e- mail: tmi_caramello@yahoo.com.ar

Programa:

FUNDAMENTACIÓN

El aprendizaje del piano como recurso compositivo exige contemplar aspectos que en este momento ya deben subordinarse a un objeto artístico de orden superior a lo meramente técnico. En el instrumento se puede canalizar todo lo receptado en años anteriores y procurar así una estrecha relación entre la interpretación y los medios mecánicos seleccionados para la obtención de la obra musical en general y de las creaciones de propia autoría.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

OBJETIVOS

- **Objetivos generales:**

Lograr un enfoque musical partiendo de una concepción integral de la música escrita y / o improvisada.

Obtener un intérprete que reconozca los códigos para la ejecución y lecto-comprensión.

- Lograr un acabado acercamiento al instrumento.

- Desarrollar una actitud crítica y reflexiva permitiendo evaluar y auto-evaluarse de manera continua.

- **Objetivos específicos:**

- Obtener un dominio técnico-musical facilitando la lectura de obras de diferentes dificultades.

- Afirmar en las obras caracteres propios de cada época y estilo.

- Recrear posibilidades que brinda el instrumento para la improvisación.

- Incentivar la lectura a primera vista para conocer otros autores que favorezcan su creación.

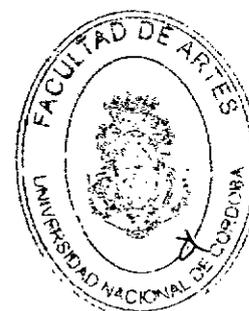
- Reducir con un grado de facilidad obras del repertorio orquestal y vocal.

- Improvisar con cierta solvencia trozos musicales de diferentes estilos y música en general (folclore, yazz, latinos, etc.) Acompañamiento de obras sencillas.

CONTENIDOS

A – La técnica pianística. Mecanismo de digitación de tercera, sextas, octavas, etc. . Escalas mayores y menores. Acordes mayores y menores, I, IV, V, . Bajos cifrados. Arpeggios y acordes de séptima de Dominante y de Sensible.

B – Repertorio General: Ejercitación pura y aplicada de aprestamiento para el abordaje de la problemática técnica planteada en el punto A.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

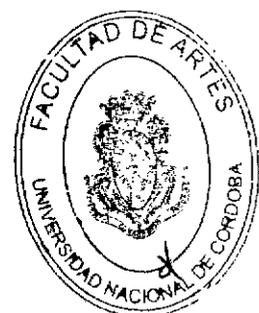
- C - Repertorio Específico: Ejercicios y obras sencillas en diferentes texturas. Práctica de acompañamiento de obras del instrumento específico (4 manos) y con otros instrumentos.
- D – Repertorio Orientativo: El siguiente repertorio, sólo tiene carácter orientativo para docentes y alumnos. En tal sentido, es indicativo del nivel mínimo a adquirir. Las obras incluidas pueden ser sustituidas por otras de similar dificultad.
- 1 - Estudios: Czerny op. 299, o 740, Crammer o de similar dificultad: **3 estudios**
Velocidad mínima 60.
 - 2 - Obras del período Barroco: Bach: invenciones a dos y/o tres voces, **3 obras**.
 - 3 - Obras del período Clásico: Clementi: Sonatas Vol. II, Haydn: Sonatas Vol. 2, Mozart: Sonatas K. 280, 282, 284, 331. Beethoven o autor romántico. **Una sonata completa**.
 - 4 - Obras del período Romántico: Schubert: Momentos musicales. Mendelssohn: Romanzas N° 1 – 11 – 23 – 24 – 31 – 33 – 36 – 40 – 41 – 47 o similar (**1 obra**).
 - 5 - Obras Modernas: Bartók: Mokrokosmos IV ó V (**2 obras**). Debussy: o Shostakovich: Danzas fantásticas o. Prokofiev: 10 piezas Op. 12). etc. (**1 obra**)
 - 6 – Obra de autores argentinos: C. Lasala. J.J. Castro. G. Graetzer. J. Aguirre. C. Guastavino. A Williams. L. Gianneo . Puede en reemplazo incluirse obra propia escrita y corregida por la Cátedra de Composición.
 - 7 – Área creativa. Improvisación y transposición de pequeñas obras. Bajos cifrados. Barrocos y/o americanos. Obra propia escrita. Lectura a primera vista. Reducción de partituras de orquesta y o vocales a tres o más voces.

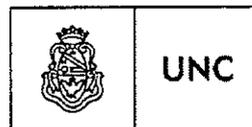
NOTA:

Manejo solvente de tonalidad: escalas, arpeggios y acordes. Lectura a primera vista.

BIBLIOGRAFÍA

Alfred Cortot	Edit. Ricordi	Curso de Interpretación.
Andor Foldes	Edit. Ricordi	Claves del Teclado.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Marguerite Lang	Granica editor	Al piano con Claude Debussy.
K. Leimer-W.Giesecking	Edit. Ricordi	La moderna ejecución pianística.
Herman Keller	Edit. Eudeba	Fraseo y articulación.
K.U.Schnabel	Ed.Cursi	Técnica moderna del pedal.
Hugo Rieman	Ed. Labor	Reducción al piano de partitura de Orquesta.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Alchourron, Rodolfo. Composición y arreglos de música popular. Buenos Aires. Ediciones Melos de Ricordi americana. 2006.

Arizpe, Marianela. Nuevas técnicas instrumentales. Mexico. D.F. Ceridin. 1989.

Gabis, Claudio. Armonía funcional. Buenos Aires. Ediciones Melos de Ricordi americana. 2006.

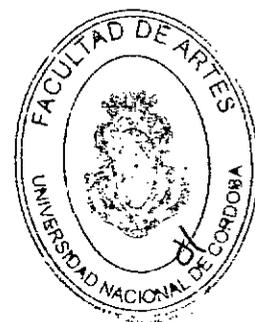
PROPUESTA METODOLÓGICA

La Cátedra de Piano complementario es un ámbito abierto para recibir y considerar las propuestas que pudieran realizar los integrantes de todos los estamentos de la casa, con quienes habrá de colaborar. La misma actitud se tiene con egresados, ex-profesores y todo aquel que sienta que este espacio puede ser útil para allanar dudas y canalizar inquietudes.

La enseñanza individual de ejecución del instrumento es una necesidad para poder lograr un perfeccionamiento integral. Para ello es imprescindible el conocimiento del propio cuerpo: reacciones musculares, actitud postural, concentración y así lograr una buena sonoridad y respuesta interpretativa agradable.

Con el fin de ser más aprovechable ese desarrollo el alumno debe asistir a una clase semanal con carácter obligatorio.

Por la cantidad de alumnos también nos vemos en la necesidad de la enseñanza grupal. Si bien no es lo ideal en este tipo de aprestamientos, la experiencia nos ha deparado ciertas sorpresas resultando en otros tantos aspectos beneficiosa. (muscular, desinhibición, experiencias personales compartidas, auto-controles, observaciones, auto-correcciones, etc.)

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Las clases deben ser presenciadas por todos los alumnos. El papel del docente es acompañar, ayudar a resolver dificultades, incentivando para que ensaye otras formas de trabajo. Determinar y comprender distintas prácticas para que sean las correctas.

Muestreo permanente del docente sobre el instrumento pues con la observación se llega más pronto a la asimilación.

Se insiste en forma permanente del **cómo practicar**, para que en el menor tiempo posible se logren buenos resultados tanto en justeza mecánica, seguridad de toque, lo que prodigará una mayor justeza interpretativa por medio de articulaciones, matices, pedales, etc.

La lectura, la técnica, el análisis integral, la digitación, el estilo, son aspectos fundamentales de tener en cuenta para el logro acabado de cualquier interpretación.

Se seguirá estimulando especialmente el desarrollo de la **lectura a primera vista** como ejercicio importante para lograr una mejor lectura por sí misma y como medio para conocer repertorio de la especialidad. Ayuda en el aprestamiento y la comprensión estilística entre otros tantos beneficios.

Audiciones internas.

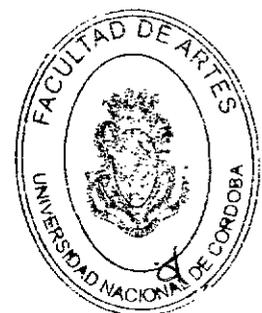
Se insistirá en la participación de audiciones internas. Es un valioso ejercicio para la madurez interpretativa personal y como experiencia de artista. Al menos dos en el año. (Junio, septiembre).

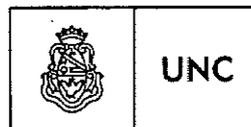
Presentación a concursos

Es benéplácito observar el entusiasmo por la competencia creadora-constructiva que se apoya incondicionalmente desde la Cátedra. Estos eventos que escasamente suelen darse desde dentro como fuera de la Facultad son siempre bienvenidos y receptados activamente y con logros ya obtenidos.

Dictado de clases.

Se continuará aleccionando al alumnado para el dictado de clases dentro y fuera del ámbito universitario. El alumno prepara un tema de su elección, investiga y desarrolla todos los procedimientos propios de una clase. Se visa, corrige, se proponen otros aspectos y se resuelve en el lugar que haya elegido para tal fin. (escuelas marginales, jardines maternos, parroquias, centros vecinales,

Universidad
Nacional
de Córdoba

centros de jubilados etc.) A posteriori se evalúa el resultado y la experiencia personal con la participación del docente y en grupo.

Encuentros de Trabajo

Estos encuentros se realizan en el ámbito universitario.

Dirigidos a todos los alumnos en general y con la participación de los mismos o bien de los profesores adscriptos como disertantes. Se llevarán a cabo tres en el año en curso (mayo, agosto, octubre, DÍAS A CONVENIR). Duración de la clase 30 a 40 minutos. Se le asignará un reconocimiento por escrito con aval de la Cátedra y el Dpto. de Música.

Modo de realización:

Se determinará un tema a elección del alumno. El mismo debe incluir: Epoca, autor, obra, ubicación histórica, análisis y posible interpretación o audición digital. La obra puede ser de la naturaleza que se desee como también la posibilidad de estilo. (Vocal, instrumental, de cámara, música mixta, etc.)

EVALUACIÓN

Se toman dos Parciales: mes de mayo y mes de octubre. Días a convenir. Recuperatorios, quince días posterior a los parciales. Se realiza seguimiento de cada alumno mediante una ficha personal con los datos del alumno, en donde se registra su previo conocimiento del instrumento si lo hubiera, en la o las carreras que se inscribió, documento, foto. Allí se vuelcan todas las intervenciones y su participación en clase, en audiciones, dificultades que se aprecian, mejoras, etc. Se fijan las notas de sus parciales y todo dato que beneficie su actuación.

Ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

REQUISITOS PARA LA REGULARIDAD

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Visto lo expuesto, el programa de examen de los alumnos regulares y libres deberá ajustarse a lo establecido en el Repertorio Orientativo, en vigencia en la Facultad de Artes:

- 1 – Registrar una asistencia no inferior al **80%** de las clases dadas por el profesor.
- 2 – Cumplimentar **dos parciales** como mínimo con una calificación **no inferior a 4 puntos**, para regularidad Parciales no promediables. Promocional con nota superior a 6 (seis) y promedio de 7 (siete) puntos
- 3 – El alumno libre deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos – Resolución 363/99 –
- 4- El alumno libre debe presentar con **un mes de antelación** el programa seleccionado. Este será revisado, variado en algún aspecto de ser necesario, y aceptado por el Titular de la Cátedra.

Cronograma de evaluaciones.

Prácticos: uno por mes a acordar por lista de estudiantes

Parciales Primer Cuatrimestre:

- 30 de mayo
- 6 de junio.

Recuperatorio: el 27 de junio.

Parcial segundo cuatrimestre

- 24 de octubre

Recuperatorio: 7 de noviembre

Prof. Teodora María Inés Caramello.

Titular de la Cátedra.

~~Elic~~ Valentina Calo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Universidad
Nacional
de Córdoba

1970

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: **MUSICA**

PLAN 1986

**CARRERA: LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL
PROFESORADO EN COMPOSICIÓN MUSICAL**

Asignatura COMPOSICION III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Prof. Adjunto: LIC CLAUDIO BAZAN

Prof. Asistente: LUIS TORO

AÑO: 2018

Distribución Horaria : Jueves de 16:30 a 19:00 hs. - Clases de consulta por arreglo individual con cada alumno, semanal de 30 minutos ó vía email, aula virtual

I - FUNDAMENTACIÓN

Conceptos generales aplicables a las 3 cátedras

El programa de composición gira alrededor de ejes globales que se contextualizan luego en cada tema particular adaptándose de modo que todos los lenguajes y discursos compositivos puedan generar poéticas propias y singulares. Estos ejes pueden resumirse en: Forma, Estructura, Sistemas o Redes de objetos, Ritmo, Motricidad, Temporalidad, Espectro armónico y Timbre.

Para enfocar en cada problemática particular el programa está organizado en módulos temáticos que abordan de manera comprehensiva diferentes sub-temas relevantes en la composición actual. Cada año tiene sus módulos y éstos cambian y se adaptan para mantener un grado importante de actualidad estética. Sin embargo, los módulos no son cronológicos y no trabajan los temas en tanto su evolución histórica sino en relación a la importancia formal de cada temática.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Una lista de módulos que desarrollamos en cada año sigue, pero no es exhaustiva:

Módulo de Desarrollo
Módulo de Repetición
Módulo de Azar, Algoritmos y Cálculos pre-determinantes
Módulo de Stasis
Módulo de Rítmica contemporánea
Módulo de Pensamiento sincrético
Módulo de Formas autopoieticas
Módulo de Músicas tímbricas
Módulo de Formas circulares
Módulo de Improvisación colectiva
Módulo de Indeterminación
Módulo de Música Electroacústica
Módulo de Composición Audiovisual
Módulo de Unidades Semióticas Temporales
Módulo de Espectralismo
Módulo de Fases
Módulo de Sistemas Complejos Dinámicos

Cada módulo requiere de 2 a 4 clases para ser completado y casi todos se presentan con un ejercicio práctico que el alumno debe realizar en 2 semanas con un extra tiempo de 3 días.

Los módulos se presentan cada año en diferente orden y éste es determinado al comenzar el año para acomodarse al grupo de alumnos que llega cada año y que tiene diferentes características y propuestas compositivas.

En cada módulo se estudian los núcleos temáticos particulares y se trazan comparaciones que cruzan los diferentes períodos y culturas para poder ver el fenómeno en diferentes contextos. Por ejemplo, el módulo de Repetición, estudia los tipos rítmicos de Stravinsky, las músicas del Norte de Africa y algunas corrientes minimalistas de Estados Unidos.

Gradualidad en el progreso del alumno por año

El alumno comienza el curso de 3 años en Composición I luego de haber trabajado 2 años con formas clásicas (canon, fuga, contrapunto clásico, Lied), y ya trae conocimientos de formas y texturas de la música popular. En esta clase se redondea esos conocimientos, para asegurarnos de que está en condiciones de componer con equilibrio y coherencia, un buen manejo textural y rítmico y sobretodo un desarrollo de la escucha para ampliar su horizonte sonoro. En líneas generales este año completa los anteriores, integra nuevos conocimientos logrando componer para un instrumento solo, y un pequeño ensamble con ideas que se alejan de lo clásico aunque aún se hace un fuerte énfasis en cuestiones melódicas, armónicas, fraseológicas y paramétricas básicas.

EL segundo año, Composición II, hace un giro muy rotundo en cuestiones formales y el alumno se encuentra con desafíos desarrollísticos, rítmicos, armónicos teniendo que

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

componer para más instrumentos y con duraciones mayores a las que está acostumbrado. Se hace un énfasis en sus ideas personales, en su capacidad de alejarse de lo clásico y del sistema temperado (tiene que componer para percusión y técnicas de ruidismo instrumental y electrónico). También debe analizar sus músicas con mucho detalle y profundidad.

El tercer año, Composición III, la exigencia es aún mayor en la duración de las obras y los orgánicos (8 a 10 minutos y ensamble de cámara de 8 músicos y orquesta sinfónica más electrónica), más profundidad en los análisis y un vasto conocimiento de estrategias formales y sonoras contemporáneas que aprende con prácticos y ejercicios diseñados dentro de cada módulo.

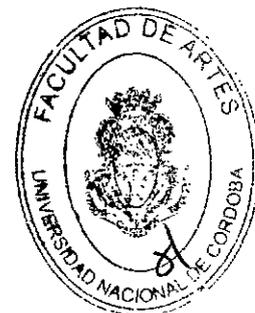
El progreso del alumno se observa cuando ya puede generar sus propias ideas compositivas y llevarlas a cabo con sus propias estrategias. Las estrategias son la implementación racional y concreta de sus ideas ya en el plano del sonido y de la partitura. En Composición II y III trabajamos dentro de lo que llamamos un "laboratorio de ideas" donde los alumnos expresan sus intenciones previas a comenzar un proyecto. Las estrategias se proponen y el proyecto se trabaja junto al profesor en entregas parciales hasta completarlo.

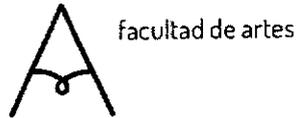
TECNICA COMPOSITIVA

Este concepto habla de un saber qué componer y luego de un cómo realizarlo. El "qué" remite a la inspiración, la idea y el concepto de una obra. Esto se piensa y viene del contacto con el sonido, los instrumentos, la escucha, pero también viene del deseo, del inconiente y de los modos de percibir el mundo y de entenderlo. Los profesores de composición indagamos en charlas y debates con alumnos en estos temas para que cada uno pueda encontrar su propio "qué" componer. El "cómo" remite al manejo y control de variables de notación, de estados temporales, de texturamientos, de ritmos y de relacionamientos de los materiales compositivos en todos los niveles que una composición propone. Ambos sintetizan lo que llamamos una "técnica compositiva", pero cada uno debe adaptarla a sus ideas personales. No se busca que la imitación de escrituras o sonidos otorguen la llave de una creación y se espera un camino arduo y a veces laberíntico hasta encontrar algo valioso. En este sentido, los profesores estamos cerca del alumno como guías de sus trayectos para aportar ideas y profundizar las suyas. La coherencia y el equilibrio de una composición es lo notable y lo que emerge como la cualidad que indica que hay madurez y crecimiento. Cuando esto ocurre, se considera que la técnica se ha adquirido y que el alumno está listo para avanzar al próximo nivel.

ESTÉTICAS MÚLTIPLES

En términos ideológicos y culturales, nuestra Cátedra propone una mirada amplia y diversa del sentido que se le otorga a la llamada "música contemporánea". Los conceptos y universos que exploramos y trabajamos, no se suscriben a un estilo en particular y el alumno siente la total libertad de componer en el estilo que imagine. La técnica y la ideación conceptual siguen y sirven como herramientas sólidas para fundar su trabajo.

Entendemos el término "estética" desde su etimología griega, "aistesis", es decir, sensibilidad. El viejo concepto de la búsqueda de la belleza es reemplazado acá por el reconocimiento sensible del fenómeno sonoro que nos rodea. Así, un alumno puede traer sus ideas y ponerlas cerca de los aspectos técnicos y teóricos que ofrecemos para, desde su propia sensibilidad (o experiencia perceptual del mundo), invente su música. En este sentido, la música se vuelve menos categórica y más un espectro amplio de posibles acciones sobre cualquier fuente de inspiración. La música popular, por ejemplo, puede abrirse, examinarse y formalizarse desde la experimentación, produciéndose un grado de sincresis que el alumno elige y propone. Dicho más claro aún, la cátedra examina y presenta ejemplos de grandes y valiosas obras desde la tradición europea experimental, las neo-tonalidades, el minimalismo y sus consecuencias "post" más actuales, las músicas de fusión latinoamericanas, las obras electroacústicas y todo lo que pueda iluminar un concepto que se proponga en clase.

EXTENSIÓN

La cátedra de composición realiza un vasto número de actividades extensionistas para que los alumnos concurren y participen y que amplían su horizonte creativo, técnico y teórico. Desde 2010, se organiza una Bienal Internacional en Composición Musical durante la cual se presentan papers, conferencias, cursos, talleres, conciertos en los que los alumnos pueden participar con sus obras y actividades con instrumentistas. Desde la Bienal 1 de 2010, organizamos en 2012 la Bienal 2 y en 2015 la Bienal 3. También durante cada año invitamos a compositores e instrumentistas para mostrar en clases magistrales sus ideas y técnicas. Proponemos conciertos de alumnos y en el cuarto año proponemos crear un ensamble dentro de la clase para ejecutar obras propias. En 2010, esta idea produjo el Proyecto (RED) Ensamble que aún sigue con mucha actividad. La cátedra también apoya las Jornadas Cage que cada año presenta no sólo obras del compositor de EEUU sino del mundo de la experimentación compositiva en general. Desde 2017, la Cátedra patrocina las Jornadas del Silencio, en las que debatimos este fundamental concepto y aspecto de la composición.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA

Los alumnos son enfrentados al aprendizaje de programas de análisis de espectro sonoro, de edición y mezcla y de transformación sonora. Este manejo tecnológico nos permite estudiar de cerca el fenómeno tímbrico, entenderlo y aplicarlo a la construcción narrativa (paisaje sonoro), a la creación de una obra electroacústica, a la transducción de lo escuchado en el ámbito sintético al acústico (un instrumento trata de imitar lo que sucede en el mundo electrónico y el proceso opuesto) y así cada mundo se enriquece y se abren nuevas puertas a la invención y a la imaginación.

Se estudia de cerca el programa Sibelius para lograr mejores frutos y posibilidades y se entiende el uso del papel y el lápiz como otra tecnología valiosa y de resultados singulares y únicos. Los alumnos deben poder pasar libremente y con buen control, de un medio al otro sin problemas, aprovechando cada medio para que dé lugar a sus mejores ideas.

NOTACIÓN

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La escritura es elemental para la presentación del pensamiento compositivo. Entendemos por notación a toda impresión en código que proponga una instrucción entendible para producir un resultado sonoro. En este sentido, el papel y el lápiz son las primeras herramientas pero no las únicas. Los alumnos utilizan otros medios de impresión como la notación digital (Sibelius) o el algoritmo (programas como PD, Open Music entre otros). Estos desafíos son parte de nuestra enseñanza porque cada escritura dá lugar a un mundo sonoro diferente. Es importantísimo desarrollar la escritura de la práctica común hacia complejidades metro-rítmicas e integrarla con las otras escrituras más abstractas de códigos binarios y las gráficas así permitiendo todo tipo de experiencia sonora.

EL ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL INSTRUMENTISTA

Dentro de la Cátedra se exige que el alumno haga tocar sus obras con músicos instrumentistas. Para eso contamos con ensambles formados en la propia escuela, con los instrumentistas de las carreras de instrumentos, sus amigos músicos y la OSUNC (la Orquesta sinfónica de la UNC). Esta relación involucra al alumno con la concreción de su obra y su pensamiento, encontrando los problemas reales de una ejecución y un estreno.

ESCUCHA OBLIGATORIA

Jorge Luis Borges dice (en relación a su docencia en la universidad) que "lectura obligatoria" es una contradicción de términos. Que cada alumno debe leer lo que le plazca y lo que él siente que le toca leer. Nosotros acordamos con él y sin contradecirlo, hemos creado un amplio listado de obras a escuchar y comentar por escrito en prácticos requeridos durante el año.

Conceptos particulares a COMPOSICION III

En este curso el alumno avanza hacia una composición de mayor duración (8 a 10 minutos como mínimo) y un ensamble de cámara y sinfónico. Las exigencias formales y estructurales son mayores y se requiere del alumno la invención de pretextos formales novedosos para los que los profesores ofrecemos una larga lista de sugerencias, análisis, modos de inventar e idear de maneras no convencionales y trabajos prácticos que empujen la imaginación para tomar riesgos que en los otros años no abordaron.

En este curso se procura un debate más abierto en clase de las ideas de todos los compañeros y una reflexión analítica más compleja. Se profundiza la búsqueda en lo rítmico y temporal, lo morfodinámico y se indaga en lenguajes contemporáneos que no hayan sido abordados en los otros cursos. La Cátedra actualiza constantemente su caudal de información e ideas por la actividad de sus profesores, siempre creativa y productiva o académica.

El abordaje teórico es el mismo desde el primer año, que ahora se profundiza: la concepción de una composición basada en la idea de redes de objetos, interacción, sincretismo, teniendo al timbre como material concreto sobre el que se trabajan todas las ideas y estrategias formales y estructurales. Dentro de esta concepción global, las estéticas son libres y las ideas

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

pueden abordar todo tipo de material y combinación de material sin prejuicios ni trabas teniendo al alumno como centro y actor de sus propias decisiones y límites.

En este curso ahondamos las ideas del espectralismo, la electroacústica mixta, las ideas de espacio y espacialidad, la política dentro de la composición, la crítica desde la música. Ofrecemos lecturas de autores como Horacio Vaggione, Deleuze, Adorno y proponemos el debate de las ideas para llevarlas al plano de sus obras.

Indagamos la autopoiesis, las arborecencias constructivas, el rizoma y un conjunto de anamorfismos que enseñamos a trasladar al sonido y las obras tanto en el papel pentagramado como en la computadora con simples patches de programas algorítmicos que les damos para practicar y acrecentar su caudal imaginativo en lo formal y lo rítmico / temporal.

Este es un año de mayor independencia para los alumnos. Les pedimos que participen en las clases pero que también produzcan sus propios modos de trabajar para la clase y que los ofrezcan al resto de sus compañeros. Buscamos experimentar no sólo con el sonido sino con imágenes, con formas, con teatralidad, con danza, con otras artes en general para que las ideas musicales no se restrinjan a su experiencia personal sino que puedan encontrar nuevos impulsos en las ideas de los demás.

Se espera una mayor comprensión teórica y analítica y que la partitura tenga un aspecto profesional, claro y preciso que cumpla con la exigencia de un ensamble profesional en cualquier lugar del mundo.

II- OBJETIVOS

Que el alumno logre:

Adquirir manejo estructural y personal en la composición de obras complejas.

Concientizar lo micro-compositivo y su poder sobre todos los niveles de la obra.

Concebir la idea compositiva en función de grandes masas instrumentales y de una duración que supere los 8 minutos.

Incorporar la estética para imagen (documental, films) y lo electroacústico a su composición.

III. CONTENIDOS

MODULO DE AUTOPOIESIS

Diseño de formas y objetos sonoros autopiéticos

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Modos de operar multinodales. Vectorizaciones e interactividad. Espacialidad y no-discursividad temporal. Escalas temporales y niveles formales múltiples. La "anti-retórica" de Salvatore Sciarrino. El diseño elástico autopiético.

MODULO DE MUSICA TIMBRICA

El objeto sonoro como operación temporal. Sonido, textura, continuidad, formalización tímbrica, discurso. Grado cero del sonido. Forma, ritmo y continuidad en un discurso de materiales no temperados.

MODULO DE STASIS

Suspensión de direccionalidad. Ruptura del congelamiento. Edgar Varese y su idea de Stasis. Tristan Murail y su stasis. Stasis en músicas de la India y Japón. Stasis en la música pre-colombina.

MODULO DE AZAR Y CALCULOS NUMERICOS

Concepto de algoritmo. Aplicación a la forma musical. Cálculos y listas. Procesos numéricos pre-determinantes. Azar. Los Números que Cantan.

MODULO DE INDETERMINACION

Notación gráfica. Notación instructiva. Conceptos de indeterminación en el siglo XX. Uso híbrido de la indeterminación en obras contemporáneas.

MODULO DE FORMAS SINCRETICAS

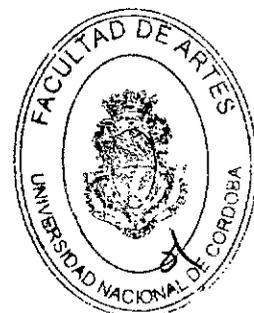
Definición de sincretismo. Usos del concepto en músicas populares y contemporáneas. EL sincretismo y la red de objetos sonoros. Músicas sincréticas ritualistas y técnicas de composición sincrética. Formas.

MODULO DE COMPOSICION AUDIOVISUAL

La música como símbolo. Emoción y poética audiovisual. Sincronización con imagen. El concepto de síncrexis de Michel Chion. Tratamientos según el género cinematográfico: acción, drama, horror. La música como fondo, como estructura, como un fuera de campo. La diégesis y la extra diégesis.

MODULO DE MUSICA ELECTROACUSTICA

Forma, textura y gesto. Diseño sonoro. Continuidad y desarrollo de formas en niveles micro, meso y macro estructurales. El pensamiento de Horacio Vaggione. Interacción, redes de objetos. Generación sintética de sonido. Transformación con filtros, convolución, compresión, phase vocoder, granulación. Estudio de software de mezcla, análisis y edición: IRIN, CSound.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

MODULO DE IMPROVISACION COLECTIVA

Concepto. Praxis. Formas aleatorias y direccionales. Creación de partituras instructivas, señas y partiturización.

NUCLEOS TEMATICOS (nociones que se utilizan alternativamente en los diferentes módulos)

Planteos espectralistas, técnicas. Transformación interválica: propagación – anulación - subdivisión – apertura – fusión – inversión. Constelaciones

De-correlación de fases.

Ritmo y Texturas

1. Masas y campos complejos no uniformes. Modulación textural. Texturas orquestales. El ruido como material compositivo. Transformación paramétrica de los materiales.
2. Micropolifonía. Concepto de textura.
3. Polimetría – Polirritmia. Profundización de complejos rítmicos como estructuradores de forma y como transformadores en texturamientos diversos.
4. Complejidad rítmica.

Forma

Divergencias de flujos - descorrelación de fases. Analisis y trabajos practicos. Steve Reich (Piano Phase) - Paul Koonce (Viola phase) Horacio Vaggione (Shall, 24 variaciones), José Halac (Blown 2, Acanthus)

Notación. Estudio complementario durante todo el año de diversas notaciones metro-rítmicas, gráficas, instruccionales, proporcionales y sus combinaciones en obras de cámara y con parte electrónica.

Redes de objetos sonoros: articulación formal según criterios de fluidez de materiales estructurados en redes de operaciones temporales.

Niveles de tensión-distensión en la simultaneidad o continuidad de trayectorias mono o multiparamétricas. Combinaciones en varios niveles de la obra, registros, e instrumentos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Variaciones sobre materiales. Concepto global, casos, escritura de un material análisis de un material. Ideas sobre la variación en planos de alturas, timbres, ritmos y otros parámetros que hagan a la materialidad del sonido.

Compositores a estudiar: Ligety, Vaggione, Klein, Koonce, White, Saitta, Kurtag, Scelsi, Ferreyra, Gandini, Nono, Risset, Kyburz, Lachenmann, Ferneyhough.

TRABAJOS PRACTICOS

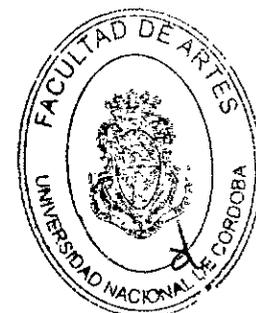
1. Variación de materiales.
2. Invarianzas
3. Diseño autopoietico. 3 a 5 partes. 3 minutos.
4. Azar, algoritmos y cálculos.
5. Dispositivos "PEC" y "VIS" por contagio. Dúo de pianos. 5 minutos.
6. Fases, segregación de flujos. 2 instrumentos iguales. 5 a 7 minutos.
7. Formas sobre azar e indeterminación. Orgánico libre. 5 minutos
8. Construcción sincrética. Orgánico libre. 5 mts.
9. Electrónica (mixta o acústica). 3 minutos
10. Audiovisual. 1 escena x 2 versiones.
11. Modulación de segmentos
12. Notación gráfica. Duración y orgánico libres.
13. Improvisación colectiva.
14. Frases, figuras: construcción de figuras y frases con materiales tímbricos

Nota: algunos prácticos son comunes con Composición II y pueden ser repetidos según el nivel logrado por los alumnos o por la necesidad de profundizar un concepto que no se pudo trabajar bien en el año anterior.

Las fechas de cada práctico y su recuperatorio serán anunciadas al comienzo de las clases. Los prácticos NO son opcionales y deben ser presentados en su totalidad para regularizar y aprobar/promocionar la materia. Se deben presentar en formato de partitura (exceptuando el electrónico y el audiovisual) y a término. Prácticos fuera de término serán considerados no aprobados.

OBRAS OBLIGATORIAS

- 1) Gran ensamble (8 a 10 músicos). Duración 10 minutos.
- 2) Orquesta sinfónica. Duración máxima 8 a 10 minutos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Las obras son de sistema libre a elección del alumno pero deben estar circunscriptas a las temáticas abordadas en clase (una obra al estilo clásico del siglo XVIII no será aceptada, por ejemplo). Las obras deben cumplir con los criterios de evaluación (ver más abajo) de la cátedra sobre los que los profesores establecen un puntaje calificadorio para aprobar la materia.

IV. -EVALUACION

A. - Contenido de las evaluaciones

1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Composición de obras aplicando todos los recursos y conocimientos adquiridos.
3. Realización de análisis por escrito de obras tipo de acuerdo a la metodología de cátedra.
4. Presentación en concierto público de al menos una obra realizada durante el período lectivo y preparada con los instrumentistas para tal fin.

B- Criterios de evaluación

1. Se evaluará una la coherencia y la solvencia para utilizar los recursos instrumentales y tímbricos, la variedad de procedimientos de tipo técnico, búsqueda estética, coherencia formal, etc. (ver abajo planilla evaluatoria).
2. Se observará el manejo de los criterios rítmicos planteados en sí y en relación con el fenómeno total de la obra.
3. Se ponderará el trabajo continuo, consultado y re-pensado durante el año como un modo de participar creativa y activamente en el cursado.

V. BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

- Toch, Ernest: "La Melodia" -
LOS SONIDOS DE LA MUSICA, de John Pierce.
Cope, David: "New Music Composition". Shirmer Books. 1977
Vaggione, Horacio: Entrevista "Object networks" Computer Music Journal. Por Osvaldo Budon. 1985
Kuhn, Clemens tratado de la Forma Musical- Idea Musica-1989 España
Austin, Larry: Learning to compose.
Halac, José - Apuntes de Cátedra. UNC
Erickson Robert: "La estructura de la música" Vergara Editorial-Barcelona-1959-
Sound structure in music University of California Press.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

U.S.A.1975

Cooper G.and Meyer Leonard:"La estructura rítmica de la música"

University of Chicago Press-.U.SA -1963-

Saitta,Carmelo:"Creación e iniciación musical"-Ed.Ricordi.Bs.As.1978.

Saitta,Carmelo:"El ritmo musical" – Saitta Publicaciones. 2002

Saitta,Carmelo:"Percusión" – Saitta Publicaciones. 2002

Levitin, Daniel: "This is your brain in music". Penguin. 2006.

Anta, Juan Fernando-Martinez C. Procesos cognitivos compartidos por la
Composición y la audición de la música contemporánea. Paper Univ. Nac. De la
Plata. 2006.

Kropfl, Francisco – Aguilar, Maria del Carmen: "Estructuras rítmicas – Prototipos
Acentuales" – Paper Bs As. 1987

Schaeffer,Pierre:"Tratado de los objetos musicales" Alianza Ed.Madrid 1988.

La doble génesis del concepto de textura musical Pablo Fessel (Universidad Nacional
del Litoral, Argentina)

Casella,A y Mortari,V.: "La técnica de la orquesta contemporanea"
Ed.Ricordi- Bs As-1950

Reed-Owen Scoring for Percussion – Belwin inc CPP EEUU 1969

Kandinsky V. Punto y Linea sobre el plano. Rescates Need. 1923

Aretz, Isabel: "El Folklore musical argentino" Ed. Ricordi Bs. As. 1982

V-BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA

Brelet,Gisèle:Estética y creación musical-Librería Hachette.Bs.As. 1957

Eco,Umberto: Obra abierta Planeta-Agostini-Ed.Barcelona,España-1985

Meyer Leonard:Explaining music University of California Press-U.S.A. 1973-

Emotion and meaning in music-University of Chicago Press-1961 Chicago-
U.S.A.

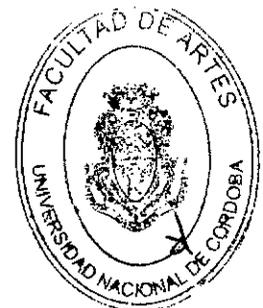
Pahissa,Jaime:Teoría del sistema intertonal-en Los grandes problemas de la
música- Cap. IX -Ricordi Americana.Bs.As. 1975.

Paz,Juan Carlos:Introduccion a la música de nuestro tiempo-Ed.Nueva Visión
Bs.As.1955

Smith Brindle,Reginald:Musical Composition Oxford University Press.
England.1992

METODOLOGIA: sugerimos a los alumnos presenciar las clases no sólo como oyentes sino como alumnos activos. Esto significa aportar con ideas personales a los contenidos, discutir posiciones estéticas y técnicas con los profesores y con los compañeros y emitir opiniones (siempre respetuosas) sobre los trabajos de los compañeros que presentan en las clases. Sugerimos con mucha firmeza la presentación de proyectos y obras en progreso dentro de las clases y compartirlas con los profesores y compañeros para obtener devoluciones y feedback útiles y constructivos.

También es importante seguir al aula virtual y los sitios de facebook establecidos que se llenan de información constantemente y que es muy útil para estar al tanto de la materia. Allí

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

se postearán sugerencias de obras, conciertos, links a YouTube, links a papers y escritos interesantes, invitaciones a actividades colectivas y a participar de eventos compositivos, cursos, talleres, seminarios, charlas de docentes, músicos invitados.

Sugerimos llevar la materia lo más al día posible con las obras y prácticos dentro de los períodos que se marcan como fechas de entrega de lo contrario se verán en dificultades para comparar sus trabajos con los de sus compañeros y con los contenidos teóricos de las clases que están en sincronía con los prácticos.

Según el año conviene tener aprobadas ciertas materias previas para la mejor comprensión de los contenidos y la creación de obras y prácticos. Para composición III conviene tener aprobada Historia 3, Taller 2, Armonía III y Contrapunto III, Análisis I y Morfología I y 2.

VI REQUISITOS PARA PROMOCIÓN

La carpeta se completará con la totalidad de los trabajos prácticos y ejercicios propuestos cada semana, tanto teóricos como compositivos. La carpeta debe incluir las 2 obras en partitura revisada y corregida por los profesores, más todos los prácticos debidamente ordenados. Se suma un Pen drive con todos los audios tanto de maquetas, o de performance en vivo de la música.

El alumno debe presentar su carpeta dos veces al año completa con los trabajos hasta la fecha pedidos. A fin de cada cuatrimestre esta presentación constituye el Parcial 1 y 2, que suman los prácticos terminados (que fueron evaluados individualmente) y las obras realizadas pedidas en cada cuatrimestre.

Los alumnos que promocionan son los que presentan todo completo y al día en los parciales. No se puede promocionar sin la presentación en tiempo y forma de los parciales. La promoción se logra con notas más de 6 y promedio de 7.

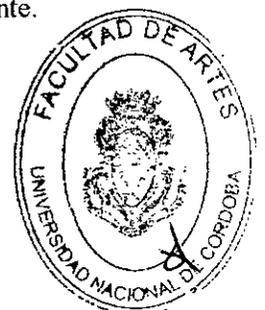
Los alumnos que presentan las carpetas con el 80% de los prácticos y las 2 obras, quedan regulares en la materia.

Quienes no logren las calificaciones para regularizar, quedan en condición de alumnos libres y deberán presentarse en esa condición en las mesas de exámenes.

Al menos UNA de las obras obligatorias (de la lista de opciones que damos cada año para que los alumnos elijan) debe ser tocada por músicos, ya sea en ensayo o concierto o prueba a primera vista.

6. -EXÁMENES REGULARES

Comprenden los contenidos desarrollados durante el período lectivo correspondiente.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La carpeta DEBE PRESENTARSE UNA SEMANA ANTES de la fecha del examen. Los alumnos deben entregar una carpeta para cada profesor via EMAIL en mp3 y PDF bien ordenada y clara. También deben traer una versión en papel de su carpeta el día del examen por si el jurado necesita volver a escuchar algo del material o ver las partituras en papel.

El jurado evaluará la carpeta y la participación en clase más su asistencia a las mismas. Los criterios para evaluar los trabajos prácticos y las obras se encuentran al final de este documento con una planilla modelo sobre la cual los profesores realizan el cálculo de la nota final.

El alumno puede consultar a los profesores durante el año su progreso y sobre las composiciones, recibiendo devoluciones constructivas sobre cada ejercicio o cada obra. Estas consultas pueden ser concertadas presenciales con los profesores o por vía virtual a través del correo electrónico o de las páginas o aulas virtuales dispuestas para estos efectos.

- En composición II y III UNA de las obras obligatorias debe ser presentada tocada por músicos y NO en maqueta. Además, UNA de las obras debe ser compuesta en papel y lápiz (a mano). La computadora puede ser usada a posteriori para crear la partitura y las partes pero la obra debe ser presentada en escritura a mano durante el proceso de creación.

7. -EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

a) Evaluación oral teórica de los contenidos del programa VIGENTE del año en que se presenta a rendir. El alumno debe manejar la terminología y las definiciones que se dan en las clases en tanto sus análisis de obra, y los criterios evaluativos dispuestos al final de este documento.

b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.

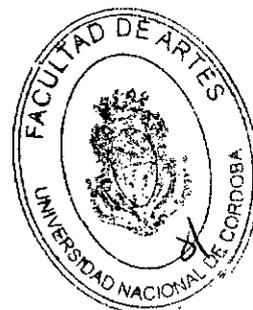
- El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado por triplicado (una copia a cada miembro del tribunal) con 15 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen, vía digital al correo electrónico de cada profesor de la mesa.

- El alumno es responsable de confirmar que cada profesor ha recibido en tiempo y forma su carpeta. Si un profesor no la recibe y el alumno se presenta al examen, NO será examinado. -

Los candidatos libres no podrán recibir devoluciones de sus composiciones para el examen libre ni recibir clases particulares de ninguno de los profesores de las cátedras quienes sólo podrán mostrar las exigencias del programa vigente para que el alumno libre pueda organizar su examen de acuerdo a las expectativas de las cátedras.

- En composición II y III UNA de las obras obligatorias debe ser presentada tocada por músicos y NO en maqueta. Además, UNA de las obras debe ser compuesta en papel y lápiz (a mano). La computadora puede ser usada a posteriori para crear la partitura y las partes pero la obra debe ser presentada en escritura a mano durante el proceso de creación.

Links de información útil:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno
trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Correos electrónicos de los profesores de composición para recibir materiales de exámen:

LUIS TORO: luistoro.cba@gmail.com

CLAUDIO BAZAN: klau.bazan@gmail.com

ELEAZAR GARZON: eleazargarzon@yahoo.com.ar

JOSE HALAC: josehalac@yahoo.com.ar

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Clase 1 Objetos sonoros polifónicos. Invarianzas

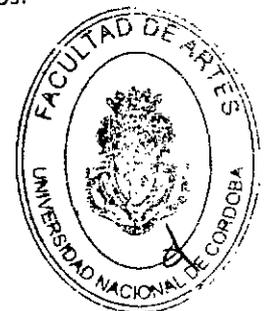
Clase 2 Analisis de "Inmemorial - fantasía sobre el contrapunto XIV de J. S. Bach" para cuarteto de cuerdas (J. Halac). Análisis de Treno a las Víctimas de Hiroshima, de K. Penderecki.

Clase 3 La obra electroacústica. Programas de granulación, Spear, Irin, edición, mezcla. Arquetipos morfodinámicos en la electroacústica. clasificación de Simon Emmerson (Sintaxis mimética, abstracta y mimética-abstracta)

Clase 4 Construcción sincrética. Polifonía plural y formas circulares. Sincretismo. PEC y VIS en "ILLEGAL EDGE" de J. Halac. 24 variaciones de H. Vaggione, La quebrada del grito a India Vieja de Halac.

Clase 5 Músicas "drone". Texturas. Construcción y procesos. Scelsi. Oliveros.

Clase 6 Músicas drone. Clase 2. Modulación de segmentos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clase 7 /8 Tipos ritmicos de Stravinski. Agon. Consagración de la Primavera. Creación en clase.

Clase 9 Variación de materiales. Análisis de Variaciones para piano de César Franchisena.

Clase 10 Notación gráfica. Formas sugerentes visuales. Ejercicios. / Master Class de Joao Pedro Oliveira (Brasil, Universidad de Minas Gerais)

Clase 11 Segregación de flujos. Formas minimalistas. Análisis de Piano Phase de Steve Reich. Viola Phase de Paul Koonce. Fases.

Clase 12 Música Electroacústica: Análisis de "El Rio de los Pájaros" de Beatriz Ferreyra. Generación de acordes tímbricos (objetos sonoros complejos).

Clase 13 Segregación de flujos. Concepto. Analisis de obras. Ejercicios practicos.

Clase 14 Segregación de flujos. Clase 2.

Clase 15 /16 Exposición y desarrollo. Quintetos de Ligeti, Kurtag. Obras de Boulez, Ravel entre otras.

Clase 17 Sergio Poblete: software interactivo de imagen y sonido.

Clase 18 Improvisación colectiva. Marcación rítmica. Instrucciones, mapa. Trabajo coral e instrumental. Análisis del género. Free jazz, improvisación libre, pautada. Obtención de materiales para componer.

Clase 19/20 Azar e indeterminación. Técnicas y procesos. El "chance" de John Cage. Los números que cantan de Luis Toro. Listas y anamorfismos para generar texturas. Algoritmos, matemáticas y numerología aplicada a la música. Obras: One y Four de Cage, Silence 433 Cage, Números que cantan de Luis Toro, Cobra de John Zorn.

Clase 21/22 Audiovisual

PARCIAL 1: entrega de obra final del cuatrimestre para 6 o más músicos a estrenar en el concierto de fin de año (fecha a definir) más los practicos propuestos en el cuatrimestre. La entrega de la carpeta completa es el día JUEVES 28 de junio via email en PDF y MP3.

PARCIAL 2: entrega de carpeta completa con practicos y la segunda obra para ensamble libre en partitura y maqueta el día 15 de noviembre via email en PDF y MP3.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**COMPOSICION 1, 2, 3 prof. mgr JOSE
HALAC Prof. adjunto Lic. Claudio Bazán
Prof asistente Luis Toro**

2018

Criterios de calificación y evaluación.

Planilla de calificación

Criterios y calificación: Las carpetas y obras se evalúan siguiendo criterios establecidos por la cátedra y que observan la musicalidad y la capacidad de lograr cada trabajo con cuidado artístico dentro del nivel que está cursando.

La lista de criterios de evaluación es la siguiente:

Riqueza artesanal, originalidad, proporcionalidad (sentido de la estructura), perspectiva espacial, coherencia estilística, equilibrio, notación gráfica, uso pertinente de recursos para la obra, análisis de las obras, audio-percepción en las obras.

Riqueza artesanal: refiere al conjunto de operaciones trabajadas artesanalmente en sus detalles más íntimos (dinámicas, articuladores, registros, rangos instrumentales y vocales, gestualidad, operaciones texturales etc). NO se trata de “explotar el material lo máximo posible”, sino todo lo contrario. Se trata de encontrarse con el material para que lo poco o mucho que haya de él en la obra se exprese en la totalidad de su potencial.

Uso pertinente de recursos para la obra: una composición utiliza recursos y herramientas para resolver problemáticas dentro de la obra. La pertinencia de estos recursos habla de la medida que usa el compositor para decidir qué recurso usar y en qué momento de la obra para lograr lo que se busca.

Originalidad: se plantea una obra desde el deseo y la imaginación del compositor, el cual es el origen desde donde la obra se construye. Esto habilita ideas heterogéneas, estilos variados, la propia voz, cualquiera sea y aunque sea débil y frágil, el compositor busca sacarla a la luz. La originalidad también se refiere a la capacidad de un compositor de componer en su tiempo, o sea, de ser “contemporáneo”. Esto habla de la búsqueda personal en tanto se conoce y se prefiere un modo de componer a otro y se practica la libertad de elección de materiales con el fin de lograr crear una obra que represente eso que está imaginando como propio. En otras palabras, el compositor acude a cualquier material que sienta apropiado para llevar adelante su plan y su sonido interno.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Perspectiva espacial: es la imagen de la obra en tanto la percepción de la misma y sus diversos ángulos y énfasis, lo que aparece siempre como más importante y lo que aparece como el trasfondo, en cada momento. Esto puede ser muy complejo y cambiar a cada segundo o permanecer igual o similar durante un largo tiempo. Los cambios de perspectiva hablan de cuando un instrumento o una voz aparece diciendo o cantando o efectuando un gesto dinámicamente relevante (énfasis) sobre el cual hay otros gestos menos relevantes al oído pero relevantes a la construcción del objeto mismo (todas las voces son esenciales al objeto sean más o menos relevantes al oído).

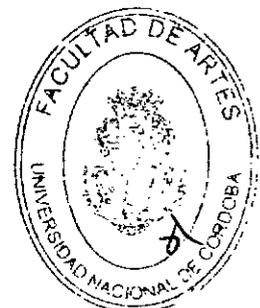
Este punto es muy importante en obras que utilizan criterios polifónicos y de heterogeneidad de fuentes o de superposición de objetos disímiles.

Coherencia (consistencia de estilo): la obra que es coherente tiene consistencia durante todo su transcurso. Sea cual fuere la estrategia compositiva, el pretexto creador, la idea de la obra, la estrategia implementada, ésta va a perdurar durante toda la obra para que la misma pueda dar una idea acabada de lo que quiere expresar. Cualquier pretexto es válido. Un collage o una sonata o una sonata que a la mitad de su desarrollo se transforma en un collage, son todas posibilidades del arte de componer y hacer música. Cada pretexto consiste en algo que el compositor ha elegido como su forma de expresarse y ese algo tiene que prosperar durante la obra.

Equilibrio: como todo edificio arquitectónico, la música no puede caerse en el mismo sentido. Cada obra se mantiene en pie porque su consistencia ha sido elaborada por el compositor y pensada cuidadosamente para que durante el tiempo de la obra se mantenga erguida y no pierda aquello que aparece como su fuerza de invención. El compositor trabaja todos los parámetros para que la obra esté siempre en estado de equilibrio. Esto NO quiere decir que el concepto de equilibrio esté ligado a la relación de "consonancia - disonancia" por ejemplo, en el sentido de pensar la consonancia como equilibrio y la disonancia como desequilibrio porque en este caso ambos son necesarios en el trámite de una composición. El sentido que usamos de "equilibrio" refiere a que la obra en sus propias leyes y reglas, se mantenga en pie durante todo el transcurso de su presentación.

Proporcionalidad (sentido de la estructura): esta regla arquitectónica también se aplica a la música y no sólo a aquellas músicas que se componen con números o cálculos para lograr simetrías (fibonacci o canones o los períodos clásicos de antecedentes y consecuentes). La proporcionalidad tiene que ver también con que la obra tiene una duración que está de acuerdo a sus relaciones locales, en sus diversos niveles escalares de acuerdo al sistema que estemos observando.

Por sistema hablamos del sistema armónico, del sistema rítmico, del sistema de relaciones formales (las secciones, los fragmentos de citas de otras obras, una arborescencia generativa, un sincretismo de fuentes sonoras heterogéneas), todos estos sistemas trabajan en conexión unos con otros como un conjunto relacional complejo y que en cada momento de la obra van creandola como una unidad.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Esta unidad es un equilibrio muy delicado y cuando el equilibrio se rompe, las relaciones cambian y las proporciones que la obra con su idea original propone cambian, se alteran y si el compositor no acepta estos cambios, podemos decir que “se corrompen” (aunque una obra en medio de su construcción puede transformarse en otra cosa, estos casos son excepciones aceptables siempre que el compositor esté atento a estos “errores” que pueden proporcionar nuevo aliento a su idea y la elija concientemente).

En síntesis, la proporcionalidad es una observación acerca de las relaciones de micro, mediano y largo plazo de la obra. Si una obra está fuera de proporción es porque hay duraciones que están mal implementadas en diversos niveles estructurales (diversos sistemas), y por lo tanto una sección en su interior, dos o más secciones o la obra completa no tiene la duración que corresponde a lo que el compositor está proponiendo y no hay buena relación de fuerzas entre los sistemas (demasiados acordes para un pasaje melódico, poca carga de color orquestal para una zona que exige ser escuchada con más fuerza y brillo o presencia, demasiadas voces con ritmos diversos que impiden que se escuche bien una voz que canta, voces o ruidos extremadamente intensos que enmascaran otras voces importantes en una textura, una frase que no logra su duración con el número de compases apropiado y que se continúa con otra frase extremadamente larga que anula a la primera en su importancia y pregnancia, etc.).

Audio-percepción manifiesta en la elección de timbres y texturas: el alumno demuestra que escucha su música en el sentido textural, escucha los colores, tiene cuidados en la instrumentación para lograr efectos que aportan a las estructuras buscadas.

Precisión y detalle en la grafía y notación musical: el acento se pone en la partitura y la preocupación del alumno por transmitir al ejecutante la información necesaria para lograr una ejecución apropiada de su obra. También se enfatiza en la búsqueda de nuevas grafías para anotar las ideas que conforman la obra.

Análisis teórico de las obras: el alumno presenta su visión analítica desde diversas perspectivas para fundamentar su trabajo. Se pone el énfasis en la claridad de los conceptos, la capacidad de reconocer las partes constituyentes que conforman su composición y las relaciones presentes. Se espera que los escritos no sean meras descripciones de lo que ya es evidente en la partitura o el audio.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PLANILLA DE EVALUACION PARA PROMOCIONALES, REGULARES Y LIBRES

COMPOSICION 2018 CRITERIOS EVALUATIVOS planilla de calificaciones x item	Nombre del alumno
	Año materia
	Condición: Promocional – Regular – Libre

COMENTARIOS

ITEM	OBRA 1	OBRA 2	PROMEDIOS
TITULO			

ITEM	NOTA X CADA OBRA		
RIQUEZA ARTESANAL			
PERTINENCIA DE RECURSOS			
ORIGINALIDAD			
EQUILIBRIO			
PERSPECTIVA ESPACIAL			
COHERENCIA (CONSISTENCIA DE ESTILO)			
PROPORCIONALIDAD (SENTIDO DE LA ESTRUCTURA)			
AUDID-PERCEPCIDN TIMBRES Y TEXTURAS			
PRECISION Y DETALLE EN LA NOTACION MUSICAL			
ANALISIS TEORICO DE LAS OBRAS			

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

NOTAS FINALES SUMA			
-----------------------	--	--	--

NOTA: LA NOTA FINAL DEL EXAMEN PUEDE REDONDEARSE / El jurado puede sugerir subir o bajar la nota resultante según criterios concertados durante el examen siendo la decisión inapelable.

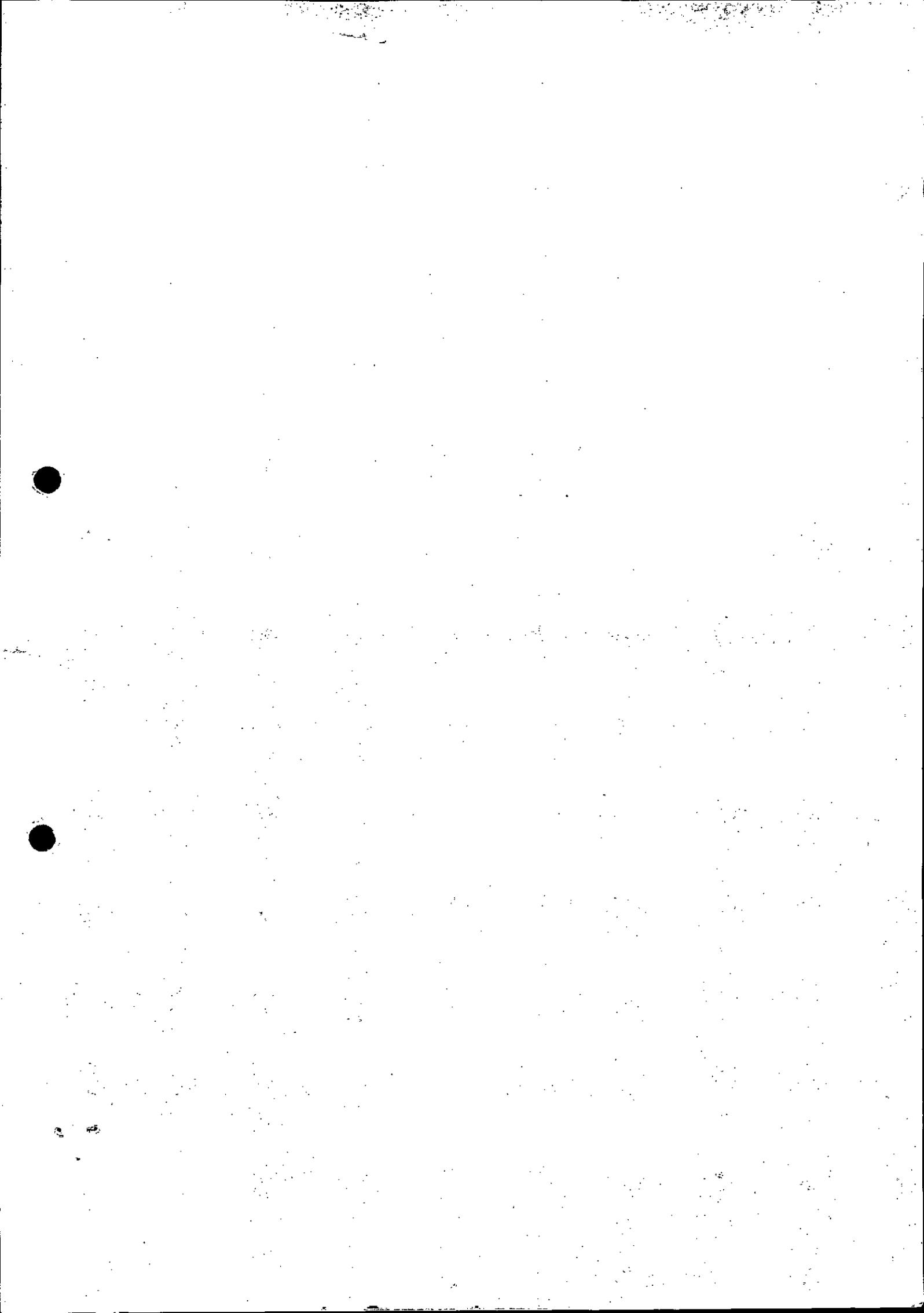
firma docente

Prog. Mgtr José Halac Titular Cátedras Composición I, II, III

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Ltc. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento de Música

Carreras de Licenciatura en Composición Musical y Profesorado en Composición Musical

Asignatura: INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Juan Carlos Tolosa**

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **Manuel Esteban Zamar, Valentina Gadagñotto, Gianni Pesci,**

Adscriptos: **Cecilia Quiroga, Sofía Bianca Costamagna, Juan Ignacio Fernández y**

María Cecilia Ventura

Distribución Horaria: Miércoles de 18:30 hs a 20:30 hs

Consultas por correo privado a la siguiente dirección:

www.facebook.com/juancarlos.tolosa.58

Turno único: Tarde

PROGRAMA

1- Fundamentación:

El estudio de Instrumentación y Orquestación III está inscripto en el último año de las carreras de Licenciatura y Profesorado de Composición, lo que supone algunas conclusiones.

Si bien el antiguo régimen de correlatividades ha caducado, el recorrido lógico que propone el cursado regular de la carrera es el más adecuado para que el estudiante pueda incorporar de la mejor manera el aprendizaje de la Orquestación.

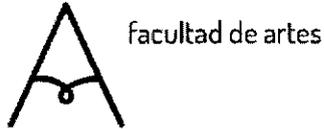
De esta manera se posibilita que el estudiante esté en condiciones de componer y entender lo que hace, tanto auditiva como críticamente, a través de las herramientas ya adquiridas.

Por otra parte, el hecho que Instrumentación y Orquestación III pertenezca solamente a las carreras de Licenciatura y Profesorado de Composición (esencialmente creativas) implica que esta asignatura desarrolle la imaginación, la experimentación y la invención.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

tímbricas y que por lo tanto sirva fundamentalmente como una herramienta para la expresión personal de una idea compositiva.

Instrumentación y Orquestación III tendrá un vínculo directo con Composición III, en cuanto a la obra orquestal que debe ser presentada al final de los estudios, lo que sugiere, por sí mismo, un trabajo complementado.

Exceptuando ciertas obras de J. S. Bach (para citar sólo un ejemplo: "El Arte de la Fuga"), toda la música está pensada para un timbre determinado. La idea compositiva se liga íntimamente a un color instrumental...y viceversa.

Esta propuesta sostiene que los llamados muchas veces "recursos ampliados" o "extendidos" no son una extensión, sino que son parte del proceso continuo de transformación de los mismos, como también lo son los llamados recursos instrumentales "tradicionales".

La forma de relacionarse de cada alumno con ellos determinará una aproximación a su propia paleta orquestal, teniendo también una incidencia directa en su pensamiento musical.

Se entiende, claro está, que no se trata de hacer creer ingenuamente al alumno que una gran orquesta disponga del tiempo (y voluntad) necesarios para intentar aprender algo nuevo en cuanto a la técnica instrumental, sino que definitivamente el espíritu experimental en cuanto a lo sonoro se trasladará, adaptándolo a la particularidad de la orquesta.

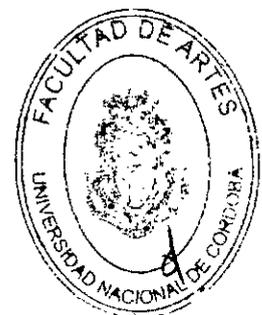
Cabe aclarar que la experimentación y la búsqueda tímbrica no son exclusividad de un solo tipo de música, sino que se puede aplicar a cualquier forma, estilo, género, respetando la identidad artística del estudiante.

Considerando la experiencia adquirida al cabo de Instrumentación y Orquestación I y II se propone la reseña histórica de la orquestación en el último año de la materia, entendiendo que dicha práctica sirve de base para un análisis crítico posible.

2- Objetivos:

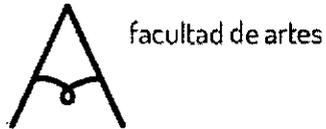
Objetivos generales:

- Expresar una idea compositiva a través del timbre, entendiendo la complejidad de este parámetro no sólo como un decorado de la composición, sino como elemento generador de la idea musical y a la vez clarificador de la forma.
- Estimular en el alumno la creatividad y la experimentación en el dominio de los recursos instrumentales.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivos específicos:

- Impulsar al alumno a experimentar en la orquestación a gran escala, trasladando y adaptando sus logros al plano de los grandes ensambles y al orgánico total de la orquesta sinfónica.
- Ampliar la experiencia ya adquirida con la introducción del instrumental electrónico y las nuevas tecnologías (por ejemplo electrónica en tiempo real).

3- Contenidos:

UNIDAD 1: El gran ensamble

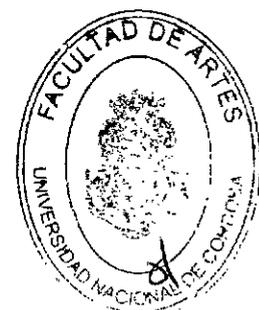
- El gran ensamble como "principal orquesta" destinada a la creación a partir del s. XX.
- Diversas formaciones entre 10 y 40 músicos
- Resolución de problemas de balance. Disposiciones verticales posibles
- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de instrumentación
- Modos de ataque
- Modos de producción del sonido
- Conformación tímbrica e instrumental
- Modulaciones tímbricas
- Experimentación en texturas para gran ensamble: Texturas usuales (monodia, homofonía, polifonía...) vs. Configuraciones texturales de Fessel
- La electrónica en el ensamble. Inclusión de nuevos instrumentos. Electrónica en tiempo real
(9 clases)

Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
S. Adler: "El estudio de la orquestación".
A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
C. Mastropietro: "Música y Timbre"
P. Fessel: "Hacia una caracterización formal del concepto de textura"

Audiciones y partituras:

- G. Aperghis: "Avis de Tempête"
F. Romitelli: "Professor Bad Trip Lesson 3"
G. Benjamin: "Antara", "At first light"
L. Berio: "Corale", "Requies"
P. Boulez: "Répons", "Cumings ist der Dichter"
G. Valverde: "5000 Voces"
M. Franciosi: "605, de la Reine", "Murmuraciones"
J. C. Tolosa: "Fragmentos de 'Obertura'", "Canto II"
J. Harvey: "Bakhti"
G. Ligeti: "Concierto de Cámara para 13 instrumentistas"

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 2 (La unidad 2 y la unidad 3 se desarrollan paralelamente): La Orquesta Sinfónica

- Reseña histórica de la evolución de la orquesta y la orquestación.
- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de orquestación
- Modos de ataque
- Modos de producción del sonido
- Conformación tímbrica e instrumental
- Modulaciones tímbricas
- Texturas usuales (monodia, homofonía, polifonía...) vs. Configuraciones texturales de Fessel
- Distribución vertical de los instrumentos (superposición, cruzamiento, encadenamiento, yuxtaposición, encuadramiento)
- Ataque y resonancia
- Objetos sonoros orquestales evolucionando hacia otro objeto sonoro orquestal
- La Orquesta y las voces. La Orquesta y la electrónica

(6 clases)

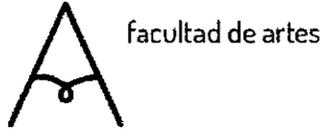
Bibliografía:

- W. Piston: "Orquestación".
S. Adler: "El estudio de la orquestación".
A. Casella y V. Mortari: "La técnica de la orquesta contemporánea".
R. Leibowitz & J. Mc Guire: "Thinking for Orchestra".
C. Mastropietro: "Música y Timbre"
P. Fessel: "Hacia una caracterización formal del concepto de textura"

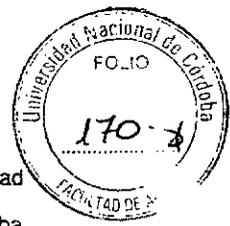
Audiciones y partituras:

- W. A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven, J. Brahms, G. Mahler: "Sinfonías"
R. Wagner: "Preludio de Tristán e Isolda", "La cabalgata de las Valquirias"
N. Rimsky Korsakov: "Schéhérezade"
I. Stravinsky: "La Consagración de la Primavera", "Pétrouchka", "El Canto del Ruiseñor", "El Pájaro de Fuego", "Oedipus Rex".
B. Bartók: "Concierto para Orquesta"
A. Schoenberg: "Variaciones para Orquesta Op. 31", "Un sobreviviente de Varsovia"
A. Berg: "Concierto para Violín", extractos de "Wozzeck"
A. Webern: "6 Piezas para Orquesta Op. 6"
K. Stockhausen: "Gruppen"
P. Boulez: "Notations" para orquesta, "Don" (de "Pli selon pli")
L. Berio: "Sinfonia", "Formazioni"
I. Xenakis: "Metastaseis", "Jonchaïes"
G. Ligeti: "Atmosphères", "Piano Concerto"
G. Valverde: "Espacios Inasibles"
G. Biffarella: "Diálogos del Adentro y el Afuera"

Universidad
Nacional
de Córdoba

- J. Halac: "Rupturas del tallo"
L. Luján: "La importancia de la maleza en el jardín"
J. C. Tolosa: "Dimmi chi fosti"
A. Schnittke: "Concerto Grosso N°1"
J. Harvey: "Madonna of Winter and Spring"
U. Chin: "Rocana"
M. Lindberg: "Cantigas"

UNIDAD 3: Hacia la culminación de la composición para una obra orquestal, con o sin voces, con o sin electrónica.

Esta unidad es de modalidad práctica, ya que se basa en el seguimiento del proceso de la composición grupal orquestal de los estudiantes.
(9 clases)

4- Propuesta metodológica:

- La modalidad de la clase es teórico-práctica (salvo la unidad 3 que es exclusivamente práctica).
- El contenido presentado en la clase será ilustrado con audiciones y análisis luego del seguimiento de la partitura. En la segunda parte de cada clase se verá el trabajo grupal de los alumnos sobre un gesto musical basado sobre un aspecto de la obra analizada ese día.
- El análisis (tanto auditivo como de escritura) será guiado por el profesor, generando que sean los mismos estudiantes los que descubran a través de la deducción los diferentes aspectos de la orquestación.
- Se supervisará una correcta y clara escritura para las voces y los instrumentos ya que el intérprete, de preferencia y en la mayoría de los casos, no será el propio aprendiz de composición.
- Se ilustrarán los contenidos a través de visitas de compositores mostrando su trabajo.
- Se impulsará el trabajo en colaboración con el intérprete, deduciendo de la misma los materiales que estarán en los trabajos a presentar. Se privilegiará la colaboración con los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Córdoba (OSUNC), ya que se realizarán pruebas de los avances de los alumnos con dicha orquesta, al mismo tiempo que se hará dos trabajos prácticos sobre un objeto sonoro evolucionando hacia otro para gran ensamble y un objeto sonoro orquestal evolucionando hacia otro. Dichos trabajos serán registrados en audio y quedarán como material de consulta para la cátedra.
- Se asistirá a ensayos y conciertos de las formaciones vocales e instrumentales locales: OSUNC, OSC, Banda Sinfónica de la Provincia, Coro de Cámara de la Provincia, Coro Polifónico de Córdoba.
- Se utilizarán las redes sociales y o blogs (aula virtual) para compartir material de estudio y ampliar la experiencia del aula.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ARTICULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

En los últimos cinco años hemos propuesto en el grado la realización de clases con formato aula-taller (Silenzi, Belén y otros: *Apuntes sobre "Aula-Taller"*) donde los estudiantes realizan trabajos en grupo y el docente interviene para coordinar y mediar en la relación estudiantes-conocimiento. La propuesta se corresponde con la poca disponibilidad de tiempo por estudiante, optimizada a través de la herramienta de trabajo grupal. Tomamos las conceptualizaciones de Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo (Aizencang, *Aprendizajes escolares*) como fundamento del potencial que tiene el trabajo en grupos para enriquecer los aprendizajes de estudiantes en diversos estadios.

En concordancia con la tarea de docente-investigador que la UNC requiere del claustro proponemos incorporar herramientas conceptuales y metodológicas que surjan de la investigación a la forma de trabajo que utilizamos hasta el momento en el grado. En principio planteamos tomar de los casos trabajados problemas y desafíos técnicos de Instrumentación y a partir de ellos generar actividades grupales en el grado tendientes a ampliar la experiencia de los estudiantes. De esta manera esperamos materializar el uso de herramientas concretas extraídas del repertorio contemporáneo producido en Argentina en la práctica compositiva del aula.

Pretendemos resignificar el espacio de encuentro entre estudiantes, conocimiento y docente/s como laboratorio de práctica en Instrumentación, plausible de ser estudiado y revisado constantemente, realizando una retroalimentación entre práctica y teoría en los ámbitos de grado e investigación. A partir de las experiencias que surjan de esas actividades proyectamos generar material específico del área de vacancia que es hoy la Instrumentación contemporánea en Argentina.

5- Evaluación:

Teniendo en cuenta la reglamentación vigente del RÉGIMEN DE ALUMNOS (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>), se evaluará mediante un mínimo de dos o tres trabajos prácticos y un parcial por cuatrimestre. El proceso evaluativo estará focalizado en la realización de composiciones grupales para gran ensamble y formaciones orquestales (Orquesta Sinfónica y/o Banda Sinfónica).

Las partituras de los trabajos prácticos así como de los parciales deben ser subidas en formato pdf al aula virtual o a las redes sociales con una antelación no menor a las 48 hs previas a la presentación en vivo del trabajo que constituirá la instancia evaluativa. Dicha antelación permitirá un estudio pormenorizado de cada caso por parte del equipo de cátedra, el cual proporcionará una devolución exhaustiva que otorgue a la respectiva instancia evaluativa el necesario carácter didáctico que debe tener.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Requisitos para el examen final:

Alumnos regulares:

- Una obra para gran ensamble con la siguiente formación:

- 1 Flauta (cambia a Piccolo y Flauta en sol -o puede ser flauta O piccolo O Flauta en sol (este es válido para todos los instrumentos con opciones)).
- 1 Oboe (cambia a Corno inglés)
- 1 Clarinete en Si b (cambia a Clarinete bajo)
- 1 Fagot (cambia a Contrafagot)
- 1 Corno
- 1 Trompeta
- 1 Trombón
- 1 percusionista
- 1 piano Ó 1 arpa
- 2 violines
- 1 viola
- 1 violoncello
- 1 contrabajo.

Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.

- Una obra para Orquesta Sinfónica (maderas a 2 o a 3, la totalidad de las familias instrumentales deben estar representadas). Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.

Alumnos libres:

- Una obra para gran ensamble con la siguiente formación:

- 1 Flauta (cambia a Piccolo y Flauta en sol -o puede ser flauta O piccolo O Flauta en sol (este es válido para todos los instrumentos con opciones)).
- 1 Oboe (cambia a Corno inglés)
- 1 Clarinete en Si b (cambia a Clarinete bajo)
- 1 Fagot (cambia a Contrafagot)
- 1 Corno
- 1 Trompeta
- 1 Trombón
- 1 percusionista
- 1 piano Ó 1 arpa
- 2 violines
- 1 viola
- 1 violoncello
- 1 contrabajo.

Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Una obra para Orquesta Sinfónica (maderas a 2 o a 3, la totalidad de las familias instrumentales deben estar representadas). Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.

-Instancia oral: Preguntas sobre la Bibliografía de la cátedra y sobre las obras presentadas en el examen por el alumno.

En el caso que se presente un examen grupal de alumnos, las duraciones mínimas exigidas se duplican sin excepción, tanto en alumnos regulares como libres.

Las partituras en formato pdf y el respectivo registro sonoro o maqueta audio (formato mp3) deben ser enviadas por correo electrónico a los miembros de la mesa examinadora con una antelación mínima de 10 (diez) días a la fecha del examen, sin excepción

6- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Se considerarán alumnos promocionales, de acuerdo con el régimen de alumnos vigente aprobado por resolución 408/02 del HCD de la FFyH y sus modificatorias, a aquellos alumnos inscriptos para el cursado regular de la materia que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más). Que, además, hayan cumplimentado con el ochenta por ciento (80%) de la asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y hayan presentado el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

Se considerarán alumnos regulares aquellos alumnos que no hayan cumplimentado las exigencias arriba descriptas, que se encuentren debidamente inscriptos en la asignatura y que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos con notas no inferiores a cuatro (4) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales con notas no inferiores a cuatro (4). Además, deberán completar el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y presentar el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

En los casos que corresponda se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo para los porcentajes de asistencia, llegadas tarde a clase y evaluaciones en tanto el alumno esté debidamente acreditado.

Los alumnos que no hayan reunido las condiciones de promoción o regularidad serán considerados en condición de alumnos libres.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Recomendaciones de cursada:

Las materias que es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura son las siguientes: Composición II, Taller Experimental II, Morfología II, Armonía III, Contrapunto III y Audioperceptiva II.

Cronograma tentativo Si se toma como ideal un número de 30 clases anuales, y considerando que el año lectivo se divide en dos cuatrimestres (15 clases cada uno), se infiere lo siguiente: El primer cuatrimestre constará de 11 clases teórico-prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos y dos clases con Parcial.

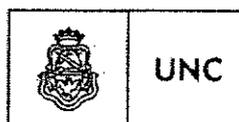
El segundo cuatrimestre constará de 9 clases teórico prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos, 2 clases con Parcial, 1 de recuperatorios para prácticos y 1 de recuperatorios para parciales.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: LIC. Y PROF. EN COMPOSICIÓN MUSICAL - PLAN 1986

Asignatura: TÉCNICAS Y MATERIALES ELECTROACÚSTICOS

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Sergio Patricio Poblete Barbero

Prof. Asistente: Lic. Basilio del Boca

Distribución Horaria

Turno único: **martes de 17 a 20 hs. – Laboratorio LEIM (Aula Atillo – 2° Piso – Pab. México.**

Correo electrónico: por Aula Virtual de la asignatura o a sergio_poblet10@hotmail.com

Atención de alumnos: **jueves de 9 a 12 hs. - Laboratorio LEIM.**

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, fechas de trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios)

Marzo – Abril: Unidades I y II

Primera semana de mayo: Primer Parcial

Mayo: Unidad III

Recuperatorio: Turno especial de exámenes de mayo.

Junio: Unidad IV

Quinta semana de junio: Segundo Parcial y presentación de trabajo de grabación breve.

Recuperatorio: Turno especial de exámenes de julio.

Agosto: Unidad V

Primera semana de septiembre: Tercer Parcial

Recuperatorio: Turno especial de exámenes de septiembre.

Septiembre- Octubre: Unidades VI y VII

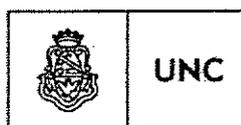

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Quinta semana de octubre: Cuarto Parcial – Presentación de Trabajo Electroacústico Final.

Segunda semana de noviembre: Concierto de cátedra

4.- Bibliografía obligatoria

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA CON MEDIOS ELECTROACÚSTICOS

ADORNO, Theodor [2000] *Sobre la música*, Paidós e I.C.E de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

ARIZA POMARETA, Javier [2003] *Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial del arte del siglo XX*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

BARRIÈRE, Françoise y BENNET, Gerald (ed.) [1997] *Analyse en Musique Electroacoustique. Mnémosyne*, Bourges.

BOSSEUR, Dominique et Jean-Yves [1999] *Révolutions Musicales*, Minerve, Paris.

PELLMAN, Samuel [1994] *An Introduction to the Creation of Electroacoustic Music*, New York, Wadsworth Publishing Co.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *Apunte de Cátedra Técnicas y Materiales Electroacústicos*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Disponible en Aula Virtual.

POBLETE BARBERO, Sergio [2002] *La música electroacústica con relación al pensamiento del arte contemporáneo*. Trabajo Monográfico. Biblioteca Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina.

ROADS, Curtis [1999] *The Computer Music Tutorial*. M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts.

SCHAEFFER, Pierre [1988] *Tratado de los Objetos Musicales*, Alianza Música, Madrid.

WISHART, Trevort [1996] *On Sonic Art*, Hardwood Academic Publishers.

UNIDAD II: FÍSICA DEL SONIDO

CHION, Michel [1999] *El sonido*, Paidós, Barcelona.

Universidad
Nacional
de Córdoba

MARTÍNEZ, Ariel [1986] *Apuntes de Clase Técnicas y Materiales Electroacústicos*, Escuela de Artes, Universidad Nacional de Córdoba.

MATRAS, Jean-Jacques [1988] *El Sonido*, Ediciones Orbis S.A., Buenos Aires.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *Apunte de Cátedra Técnicas y Materiales Electroacústicos*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Disponible en Aula Virtual.

ROEDERER, Juan G. [1997] *Acústica y psicoacústica de la música*. Ed. Ricordi. Buenos Aires.

SAVIOLI, Carlos U. [2004] *Acústica práctica*. Ed. Alsina. Buenos Aires

UNIDAD III: PSICOACÚSTICA

CHION, Michel [1995] *Guide des Objets Sonors - Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, I.N.A- GRM, París.

GOLDSTEIN, Bruce [1999] *Sensación y Percepción*, International Thompson Editores, S.A., México.

MARTÍNEZ, Ariel [1986] *Apuntes de Clase Técnicas y Materiales Electroacústicos*, Escuela de Artes, Universidad Nacional de Córdoba.

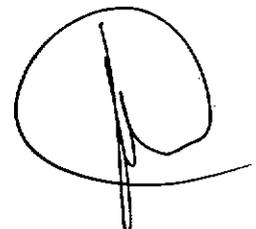
MATLIN, Margaret y Hugh FOLEY [1996] *Sensación y Percepción*, Prentice Hall, México. Edición original: *Sensation and Perception*, Allyn and Bacon, a Division of Simon & Shuster, Inc., 1992.

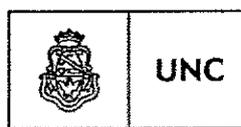
POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *Apunte de Cátedra Técnicas y Materiales Electroacústicos*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Disponible en Aula Virtual.

ROEDERER, Juan G. [1997] *Acústica y psicoacústica de la música*. Ed. Ricordi. Buenos Aires.

SCHAEFFER, Pierre y REIBEL, Guy [1998] *Solfège de l'Objet Sonore*, INA-GRM, París.

TERUGGI, Daniel [2005] "Aprendiendo a oír" en *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, Tecnologías, Producciones*, Libro 1, Lanús: UNLa, pp.17-31.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad IV: ELECTROACÚSTICA

MONPIN POBLET, José [1990] *Manual de Alta Fidelidad y Sonido Profesional*, Marcombo, Barcelona.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *Apunte de Cátedra Técnicas y Materiales Electroacústicos*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Disponible en Aula Virtual.

TRIBALDO BARAJAS, Clemente [1999] *Sonido Profesional: Estudios de registro profesional*, Paraninfo, Barcelona.

MIYARA, Federico [1999] *Acústica y Sistemas de Sonido*, UNR Editora, Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

UNIDAD V: PROCESAMIENTO Y SÍNTESIS DIGITAL DE SONIDO

CHOWNING, John [1973] "The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation", *Journal of Audio Engineering Society*, 21.7, pp.137-144.

DODGE, Charles y JERSE, Thomas A. [1985] *Computer Music: Synthesis, Composition and Performance*, Schirmer Books, New York.

MOORE, F. Richard [1990] *Elements of Computer Music*, Prentice Hall, New York.

POBLETE BARBERO, Sergio [2017] *Apunte de Cátedra Técnicas y Materiales Electroacústicos*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Disponible en Aula Virtual.

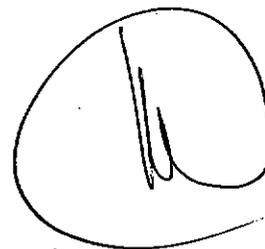
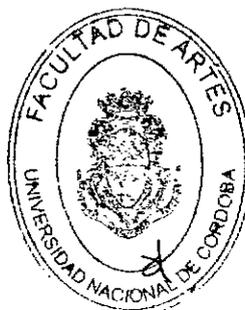
ROADS, Curtis and STRAWN, John [1987] *The Foundations of Computer Music*. Cambridge, M.I.T. Press, Massachusetts.

SERRA, Xavier [1997] "Perspectivas actuales en la síntesis digital de sonidos musicales", *Formats*, revista electrónica, <http://www.iaa.upf.es/formats/art/a07et.htm>, Instituto Universitario del Audiovisual, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Unidad VI: TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL

Manual del sistema PD (Pure Data)

Manual del sistema Csound

Universidad
Nacional
de Córdoba

Manual del sistema Max/MSP

Manual del sistema Open Music.

Manual del sistema SuperCollider.

Unidad VII: TECNICAS DE PRODUCCION MUSICAL CON MEDIOS DIGITALES

BARRIÈRE, Françoise y BENNET, Gerald (ed.) [1997] *Analyse en Musique Electroacoustique. Mnémosyne*, Bourges.

PELLMAN, Samuel [1994] *An Introduction to the Creation of Electroacoustic Music*, New York, Wadsworth Publishing Co.

WISHART, Trevort [1996] *On Sonic Art*, Hardwood Academic Publishers.

NOBLE, Joshua [2014] *Programming Interactivity, A Designers Guide to Processing, Arduino and Openframeworks*, 2da. Edición, O'Really, Cambridge.

5.- Bibliografía ampliatoria

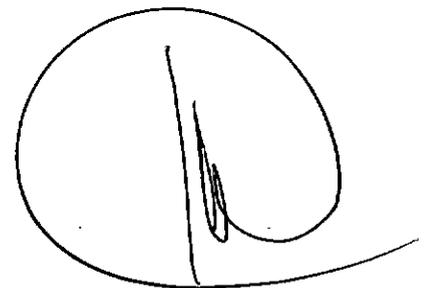
ARIZA POMARETA, Javier [2003] *Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial del arte del siglo XX*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

BONZI, Edgardo [2013] *Acústica y Psicoacústica*, Alejandría Editorial, Córdoba.

CHOWNING, John [1973] "The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation", *Journal of Audio Engineering Society*, 21.7, pp.137-144.

ORTEGA, Basilio P. et al. [2003] *Electroacústica*, Pearson Educación S.A, Madrid.

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

5 HCD

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

**Carrera/s: Licenciatura y Profesorado en Composición Musical
PLAN 1986**

Asignatura: PRÁCTICA DE DIRECCIÓN ORQUESTAL

Equipo Docente:

- Profesor:

Prof. Titular: **Eduardo Luis Ghelli**

Distribución Horaria

Turno único: Turno único: martes de 18 a 21 hs.

Atención alumnos: martes de 17 a 18 hs.

Dirección de correo electrónico: ghelli@hotmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El rol que asume el Director de Orquesta o de cualquier conjunto instrumental y los mecanismos y criterios que él use son decisivos al momento de interpretar una composición. El hecho de que el compositor conozca los recursos de un Director al momento de interpretar su obra es ampliamente enriquecedor, ganando tanto en la comprensión del hecho mismo como en la solución de cuestiones prácticas, canalización y racionalización de esfuerzos.

El complemento entre ambas perspectivas (creación – interpretación) mejora sensiblemente la captación integral de los procesos, dando una visión integradora y con sensibles ventajas cualquiera sea la especialidad a desarrollar.

2- Objetivos:

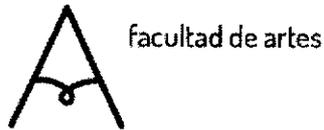
Que el alumno logre:

- * Comprender el rol del Director de Orquesta en el proceso de interpretación de una obra y su incidencia sobre la misma.
- * Vivenciar la problemática de la grafía musical desde el punto de vista de la interpretación realizando la partitura general y el material orquestal para la interpretación de su obra de acuerdo a criterios generalizados.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- * Conocer e incorporar la esencia básica del lenguaje gestual y verbal del Director de Orquesta, como así también las técnicas de ensayos adecuadas a las características de la obra.
- * Aplicar los conocimientos técnicos-gestuales aprendidos a obras del repertorio orquestal tradicional y propio.
- * Asumir la dirección de composiciones propias cotejando y adaptando el resultado sonoro obtenido a la imagen ideal que él tiene de su obra.
- * Enriquecer sus recursos compositivos aplicando a sus composiciones los conocimientos y mecanismos de interpretación orquestal aprendidos.
- * Vivenciar como intérprete el hecho de ser dirigido por un compañero respondiendo a sus gestos y sus criterios de interpretación.
- * Vivenciar las necesidades de un Director al momento del estudio de una partitura y la posterior toma de decisiones desde el punto de vista interpretativo.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1

- * Relación Compositor → intérprete (orquesta-director) → público
- * El rol del Director de Orquesta a lo largo de la historia y hoy
- * La comunicación del Director con la Orquesta: lenguaje oral lenguaje gestual:
- * El lenguaje gestual como factor comunicativo-expresivo-organizativo. Sus posibilidades y límites con relación a la composición escrita y a la improvisación
- * El gesto: postura corporal básica. La batuta. Independencia de manos.
- * El gesto con relación a la información por parte del Director. Distintos momentos: el cómo y el cuándo.
- * Punto de salida-impulso → punto de llegada-impacto.
- * Detención del sonido. Cortes.
- * El gesto y su relación con el pulso o su carencia.
- * Organización de los pulsos en compases
- * Esquemas métricos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiempos. Fundamentos de su diseño con relación a los distintos tipos de compases.
- * El gesto con relación a: tempo, dinámica, articulación. Velocidad de salida (de cada tiempo del compás), de transcurso y de llegada (a cada tiempo del compás)
- * Independencia de manos.
- * Instrumentos de cuerda (para Lic. en Dirección Coral), tipos, afinación, posibilidades y características técnicas, golpes de arco. La Orquesta de Cuerdas.
- * Instrumentos de viento (para Lic. en Dirección Coral) familias, instrumentos, afinación, registros, instrumentos transpositores, características tímbricas, roles.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 2

- * Gesto inicial
- * Pasos previos al inicio: concentración, audición interna.
- * Punto inicial, velocidad de salida (el "cómo") y de llegada (el "cuándo"), su relación con el tempo, dinámica, articulación.
- * Comienzos en distintos tiempos del compás.
- * Comienzos anacrúcos. Análisis de los distintos tipos de anacrusas.
- * Formación de criterios para la elección del gesto inicial apropiado.

Unidad 3

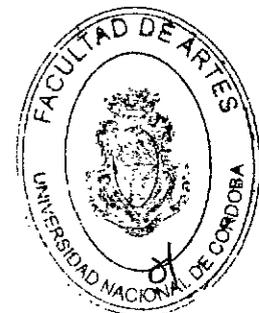
- * Interrupción del pulso: calderones, cesuras, pausas.
- * Distintos tipos de calderones: con enlace, sin enlace.
- * Técnicas de acompañamiento.
- * Tiempos activos y tiempos inactivos.
- * Tiempos operativos y tiempos no-operativos.
- * El recitativo vocal.

Unidad 4

- * Unidad de compás y unidad gestual
- * Criterios para su elección, límites metronómicos.
- * Modificaciones de la unidad gestual: gesto subdividido, gesto articulado, gesto contraído. Combinaciones.
- * Cambios de tempo y de unidad gestual: - cambios súbitos, relación entre los tempos. Cambios progresivos (acell. – ritard.)
- * Compases irregulares y asimétricos
- * Frecuentes cambios de compás, con y sin cambio de unidad gestual.
- * Criterios de dirección de composiciones aleatorias y de escritura iconográfica.

Unidad 5 (se desarrollará durante el dictado de las demás unidades)

- * La interpretación de la obra. Plan gestual.
- * Estudio de la partitura en función de su interpretación.
- * Elección del tempo.
- * Pautas para el estudio gestual de una partitura. Entradas (tipos y soluciones), cortes (tipos y soluciones).
- * Técnicas de ensayo.
- * El concierto.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

- * Apuntes de Cátedra – Unidades 1 a 5
- * Guillermo Scarabino : “Temas de Dirección Orquestal” (disponible en biblioteca de la Facultad de Artes)

5- Bibliografía Ampliatoria

- * Donald Hunsberger – Roy E. Erns: “The Art of Conducting” Unidades 1 a 5.
- * Hermann Scherchen: “El Arte de Dirigir la Orquesta” (disponible en biblioteca de la Facultad de Artes) – Unidades 1 a 5.
- * Erich Leinsdorf: “The Composer’s Advocate”. Unidad 5

Propuesta metodológica:

En el dictado de la asignatura el profesor desarrollará los conceptos teóricos y criterios de resolución de todos los contenidos que forman el programa. El carácter de la asignatura es netamente práctico por lo que la instancia de mayor importancia y en la cual se centralizará el desarrollo de la misma es la clase grupal y la atención individual de los alumnos.

Se realizará en forma grupal la ejercitación necesaria para que el alumno incorpore el lenguaje gestual adecuado, criterios teóricos y prácticos acordes a esos contenidos, guiados por el docente corrigiendo a cada alumno y dándole pautas y ejercitación adecuada a cada ítem del lenguaje gestual a incorporar y disipando dudas. Seguidamente el alumno y en forma individual dirigirá fragmentos asignados y propios que contengan situaciones a resolver de acuerdo a la unidad temática que se esté desarrollando, siendo guiado por el profesor con el objetivo de prepararse para el trabajo práctico o parcial, instancias de carácter evaluativos. El conjunto instrumental utilizado para dichas prácticas estará formado por alumnos que cursan la asignatura, los que interpretarán el instrumento de su elección.

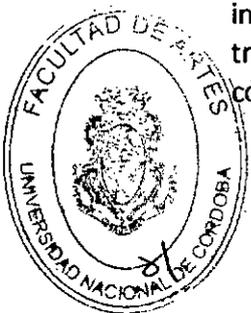
Se observarán y analizarán videos de ensayos y conciertos de orquestas y directores reconocidos con el fin de debatir sobre los criterios técnicos y artísticos desarrollados.

Se asistirá a ensayos programados de organismos sinfónicos lo que será luego motivo de análisis y debate.

6- Evaluación:

A lo largo del año académico se desarrollarán cuatro Trabajos Prácticos y dos Parciales.

En cada trabajo práctico el alumno deberá demostrar haber comprendido criterios básicos referentes a la resolución de distintos aspectos de la técnica de dirección orquestal, ensayando y dirigiendo fragmentos musicales asignados por el docente a cargo de la cátedra y composiciones propias interpretadas al piano o conjunto instrumental formado por alumnos inscriptos a cursar la asignatura. La temática de los trabajos prácticos será acumulativa, en cada trabajo práctico podrán estar incluidos los conceptos de los anteriores.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En cada evaluación parcial el alumno deberá demostrar haber superado la resolución de distintos aspectos de la técnica de dirección orquestal mediante el ensayo y la dirección de dos fragmentos: el primero asignado por el docente, perteneciente al repertorio

sinfónico tradicional e interpretado por uno o dos pianos, el segundo compuesto por el alumno e interpretado por el grupo que cursa la asignatura de acuerdo a sus posibilidades y disponibilidades instrumentales. El alumno deberá realizar, además de la partitura general, las partituras de cada instrumento que use en su obra siguiendo las pautas que se indicarán en clase. Cada parcial estará vinculado a determinadas unidades temáticas, evaluando además la comprensión teórica de los criterios básicos desarrollados.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

1. Se dictará una clase teórica-práctica semanal de las cuales el alumno que aspire a promocionar la asignatura deberá asistir a un mínimo del 80%.
2. Se realizarán cuatro trabajos prácticos de los cuales el alumno deberá aprobar el 80% con una calificación mínima de 6 (seis) y un promedio de 7 (siete) entre ellos. Se podrán recuperar un máximo del 33% de los trabajos prácticos, sustituyéndose la nota del recuperatorio por la del trabajo práctico no aprobado.
3. Se realizarán dos trabajos parciales a lo largo del período lectivo en fechas a establecer de acuerdo a la evolución del grupo. El alumno deberá aprobar la totalidad de los parciales con una calificación mínima de 6 (seis) y con un promedio de 7 (siete) entre ellos. Se podrá recuperar un parcial sustituyéndose la nota del recuperatorio por la del parcial no aprobado.

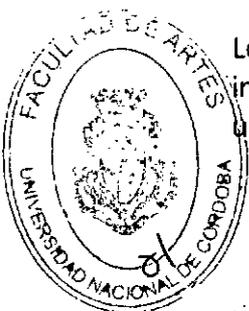
Las clasificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción.

Todo alumno que esté debidamente matriculado y que supere lo establecido en los puntos 1, 2 y 3 con una calificación mínima de 4 (cuatro) será considerado regular pudiendo inscribirse como tal para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia de carácter teórico-práctico cuyas pautas serán comunicadas por el profesor encargado de la cátedra con la debida antelación.

Los alumnos trabajadores o con familiares a cargo, y luego de haber presentado la documentación requerida ante la oficina correspondiente, pueden acceder a dicha modalidad que consta básicamente de:

- Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes
- Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio
- Justificación de hasta el 40% de las inasistencias
- Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales

Los alumnos que estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar examen final en la condición de libres, accederán a un examen de una sola instancia de carácter teórico-práctico. El alumno que decida presentar examen

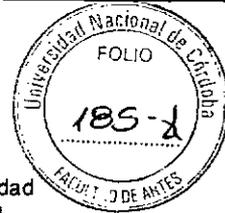
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

en condición de libre deberá comunicarse con el docente a cargo de la cátedra con la debida antelación con el fin de establecer con el docente las características del mismo.

8- Recomendaciones de cursada:

- Instrumentación y Orquestación I y II
- Historia de la Música II (análisis)
- Audioperceptiva I y II

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

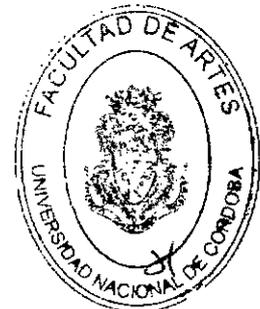
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- T.P. N° 1: a partir del 3 de Abril - Unidad 1
T.P. N° 2: a partir del 15 de Mayo - Unidad 2 y 3
T.P. N° 3: a partir del 4 de Septiembre - Unidad 4
T.P. N° 4: a partir del 9 de Octubre - Unidad 5

- Parcial N° 1: a partir del 26 de Junio - Unidades 1-2-3:
Parcial N° 2: a partir del 30 de Octubre Unidades 1-2-3-4-5

Prof. Eduardo Ghelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

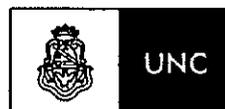
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A: Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

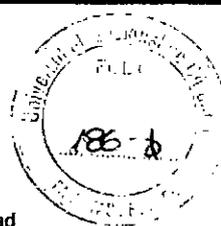
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MUSICA

Carrera/s: PROFESORADO EN EDUCACION MUSICAL Plan/es '86

Asignatura: CANTO CORAL I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Santiago Ruiz Juri

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Manuel Zamar

Distribución Horaria

Turno único: * Viernes de 13:00 a 15:00 (Aula 1)

* Lunes de 18 a 19:30 (clases de consulta y actividades especiales)

Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

EJE 1- TÉCNICA DE DIRECCION

- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Vallesi, José Felipe - LOS GESTOS DEL DIRECTOR DE CORO - Ensayo publicado por la Academia Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires - 1970
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 2- TÉCNICA VOCAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Parussel, Renata - QUERIDO MAESTRO, QUERIDO ALUMNO - La Educación Funcional del Cantante - El Método Rabine - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 3- REPERTORIO CORAL

- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Ferraudi, Eduardo - **ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR** - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Wagner, Clifford - **DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II** - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 4- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OBRAS CORALES

- Ferraudi, Eduardo - **ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR** - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Grau, Alberto - **DIRECCION CORAL** - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - **EL DIRECTOR DE CORO** - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

EJE 5- TÉCNICA DE ENSAYO

- Aguilar, María del Carmen - **EL TALLER CORAL** - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - **UN CORO EN CADA AULA** - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - **EL DIRECTOR DE CORO** - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - **DIRECCION CORAL** - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Wagner, Clifford - **DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II** - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 6- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CORAL

- Escalada, Oscar - **UN CORO EN CADA AULA** - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - **EL DIRECTOR DE CORO** - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Marchiaro, Pancho - **CULTURA DE LA GESTION** - Editado por Universidad Blas Pascal y Forum Unesco - Córdoba 2005
- Wagner, Clifford - **DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II** - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

1- Bibliografía Ampliatoria

- Aguilar, María del Carmen - **FOLCKLORE PARA ARMAR** - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2003
- Aguilar, María del Carmen - **METODO PARA LEER Y ESCRIBIR MUSICA A PARTIR DE LA PERCEPCION** - Edición de la Autara - Buenas Aires - 1978
- Copland, Aaron - **COMO ESCUCHAR LA MUSICA** - Edición Breviarios/ Fando de Cultura Económica - México - 1998
- Duffin, Ross W. - **HOW EQUAL TEMPERAMENT RUINED HARMONY (and why you should care)** - W.W. Narton & Company - New York - 2007

Ferreya, César - **CUENTOS CORALES** - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999

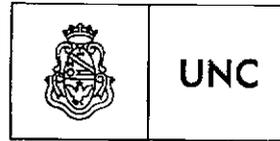

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: **MÚSICA**

Carrera/s: **Profesorado en Educación Musical**

PLAN 1986

Asignatura **PRÁCTICA INSTRUMENTAL I**

Equipo Docente:- Profesores: Prof. Titular: Myriam Kitroser; Prof. Adjunto:

Mario Costamagna, Ayudantes alumnos: Marcos Echandía, Gabriel Alejandro

Dávila Gutiérrez **Turno único: miércoles 9:00 a 12hs**

mbkitro@gmail.com marioelabra@gmail.com

CALENDARIO TENTATIVO 2018

CLASE	FECHA	Prácticos o parciales
1.	21-mar	Clasificación de instrumentos - introducción a la flauta dulce
2.	3-mayo	Práctico I
3.	06-jun	Parcial I de flauta
4.	13 -jun	Parcial de guitarra
5.	27 - junio	Práctico II
6.	04-julio	Audición final primer semestre
7.	29-agosto	Práctico III
8.	11 setiembre	Parcial de Guitarra II
	26- septiembre	Práctico III
9.	10-octubre	Parcial II de flauta alto

música

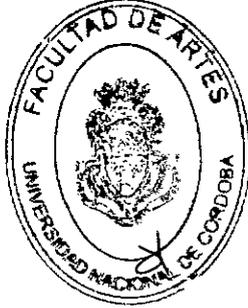
facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

10.	15- noviembre	Audición final
-----	------------------	----------------

Myriam Kitroser

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera: Educación Musical .Plan/es: 1986

Asignatura: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA

Equipo Docente:

PROF. TITULAR POR CONCURSO DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVO: YOLANDA RIVAROLA.

ASCRITO: Diego Joyas, Valeria Cabrera, Pilar Montenegro.

AYUDANTE ALUMNO: Agustina Bonino, Ruth Bornabè

HORARIO DE CLASES: Turno único. Jueves 10.30 a 13.30

Tutorías en período de prácticas permanentes.

Mail ymrivarola@gmail.com

TURNO ÚNICO

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

Formar docentes músicos como educadores musicales requiere proveer al alumnado estructuras teóricas conceptuales que posibiliten desarrollar competencias docentes musicales de diseño –gestión que respalden sus acciones pedagógicas. Entendiendo por competencias las aptitudes y la idoneidad para hacer algo sobre la base del conocimiento. (Bravlasky 1993).

La carrera de Educación Musical deberá proporcionar experiencias que posibiliten a los alumnos actuar como compositores, intérpretes y auditores y de esa forma convertirse en “puentes” permanentes para hacer llegar la música a las aulas como patrimonio ineludible de todo ser humano y no como una disciplina teórica más que se sume a las otras que conforman el diseño curricular. Desarrollando experiencias específicamente musicales con sus alumnos. Estos principios no deben ser ignorados en la formación de futuros docentes de Educación Musical.

En ésta cátedra se desarrollará un marco teórico que será luego confrontado con las propias experiencias, en un proceso de formación conjunta, para que de éste modo el alumno se sitúe en condiciones de hacer una revisión crítica de su propia práctica. Esta propuesta didáctica parte de la premisa de considerar “el aula como un ámbito de reflexión y acción que permita “repreguntarse” la didáctica teorizando acerca de la práctica y poniendo en juicio analítico la teoría”. (Steiman 1996).

música

Facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

La estrategia de abordaje al conocimiento será de forma teórica práctica. Se partirá de la revisión y análisis de los Diseños curriculares correspondientes al Nivel inicial y Primario 2011-2015 para luego profundizar sobre cada una de las áreas que las mismas abarcan: melódica, rítmica, apreciación, instrumental. La metodología de trabajo se llevará a cabo mediante la permanente preparación de trabajos prácticos semanales relacionando la teoría con situaciones específicas de aprendizaje.

Se procura que el grupo de alumnos indague permanentemente en textos bibliográficos, materiales auditivos o visuales sobre distintos enfoques para así ser protagonistas de su propio accionar docente.

Es importante destacar que en esta cátedra se tiene especial respeto por las diferencias individuales de los alumnos intentando que cada uno de ellos pueda valorar sus fuertes y descubrir y reconocer aquellas aptitudes y actitudes docentes y musicales que debe fortalecer.

OBJETIVOS GENERALES

Revalorizar el arte, especialmente la música, como disciplina formadora e integradora del ser humano.

Tomar contacto con la problemática de la enseñanza artística en el nivel inicial y nivel primario.

Profundizar conocimientos metodológicos y técnicas docentes referidas al proceso de enseñanza aprendizaje musical.

Desarrollar competencias de diseño y gestión.

Construir una estructura teórica conceptual respaldando las acciones prácticas elegidas.

Desarrollar las capacidades docentes y el juicio crítico a partir de la investigación y la reflexión sobre la práctica.

Proponer experiencias metodológicas integradoras para los niveles de nivel inicial y primario en planes y proyectos de trabajos específicos.

1. analizar, reflexionar y repensar, de manera conjunta, las propuestas didácticas *desde y para la práctica*, fundamentando sus propias decisiones;
2. revalorizar las características del contexto como un saber pedagógico a considerar a la hora de seleccionar y diseñar la modalidad de estructura didáctica;
3. considerar y comprender la planificación didáctica como un modo de intervención docente en situación;
4. enriquecer sus diseños de propuestas didácticas haciendo explícita la importancia de la observación, reflexión y evaluación permanente, para la mejora en la elección de estrategias y alternativas de acción.

Elaborar un proyecto final de trabajo para llevar a cabo en los niveles trabajados.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CONTENIDO

UNIDAD I

NIVEL INICIAL Y ESCUELA PRIMARIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Familiarizarse con los ciclos de nivel inicial y Nivel primario. Su conformación y características.

Conocer la importancia del área expresiva en estos niveles de educación.

Analizar los CBC de cada nivel, reflexionando e interpretando cada una de las áreas que incluye.

Aplicar estos conceptos de acuerdo a la edad evolutiva de los niños proyectando en actividades apropiados a objetivos propuestos para cada edad.

Comprender la importancia de los conceptos de progreso y graduación del aprendizaje.

Desarrollar juicio crítico acerca de su aplicación.

CONCEPTOS Y NUCLEOS TEMÁTICOS

Diseños curriculares del área expresiva del nivel inicial y Nivel Primario de la Provincia de Córdoba. Lectura. Interpretación. Integración con otras áreas. Contenidos y áreas que los componen. Graduación por nivel. Características evolutivas de los niños de ésta edad y su incidencia en la tarea áulica.

Implementación e importancia de las dimensiones de la educación musical: recepción, interpretación y producción. (Malbrán 1994)

Conceptos de progreso, proceso, graduación de contenidos del aprendizaje. Aplicación práctica de los contenidos en áreas de trabajo.

UNIDAD II

EDUCACIÓN AUDITIVA EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Conocer cuales son los contenidos trabajados en la Educación Musical en el Nivel Inicial y Primario.

Identificar las capacidades, habilidades y destrezas a desarrollar en estos niveles de educación, (mediante el análisis de los Diseños correspondientes.)

Analizar los conceptos y contenidos que involucrarían estas acciones.

- Favorecer la formación de criterio propio para desarrollar posturas propias fundamentadas la enseñanza de las diferentes áreas.

Handwritten signature

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Conocer autores del siglo XX que desarrollaron la creatividad y la composición en el aula:
Paynter, Self, Schaeffer entre otros.
Conocer métodos y formas de trabajo de pedagogos argentinos.
Desarrollar sentido personal en cuanto a la aplicación de los mismos.
Recrear clases con pautas puntuales sobre el área trabajada.

CONTENIDOS Y NUCLEOS TEMÁTICOS

Autores como Paynter, Self, Schaeffer.
Pedagogos argentinos, Malbrán, Furnò, Saitta y otros.
Comparación, aplicación, integración.
Incidencia del contexto de trabajo en la elección metodológica.

UNIDAD III

EDUCACIÓN RÍTMICA y MELÓDICA EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

- Conocer autores y metodologías que trabajaron principalmente esta área: Dalcroze, Willems, Kodaly entre otros.
Conocer métodos y formas de trabajo de pedagogos argentinos.
Desarrollar sentido personal en cuanto a la aplicación de los mismos.
Recrear clases con pautas puntuales sobre el área trabajada

CONTENIDOS Y NUCLEOS TEMÁTICOS

El trabajo rítmico en el aula . La importancia del cuerpo en esta área musical.
Graduaciones, selección de contenidos.
Recepción , interpretación y producción.
La lectoescritura musical en la escuela.

UNIDAD IV

LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA APRECIACIÓN MUSICAL y PRÁCTICA INSTRUMENTAL EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer cuáles son los contenidos trabajados en la Educación Musical en el Nivel Inicial y Primario.

- Identificar las capacidades, habilidades y destrezas a desarrollar en estos niveles de educación,(mediante el análisis de los Diseños correspondientes.)
Analizar los conceptos y contenidos que involucrarían estas acciones.
- Favorecer la formación de criterio propio para desarrollar posturas propias fundamentadas la enseñanza de las diferentes áreas.
Desarrollar sentido personal en cuanto a la aplicación de los mismos.
Recrear clases con pautas puntuales sobre el área trabajada.

Self

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CONTENIDOS Y NUCLEOS TEMÁTICOS

La importancia del cuerpo y la expresión en el aprendizaje musical del nivel primario e inicial.

Creatividad, creación, improvisación.

UNIDAD V

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprender procedimientos de planificación.

Valorar ésta tarea como momento importante del proceso de enseñanza.

Conocer principios y técnicas de evaluación.

Aplicar los conocimientos de ésta unidad en tareas áulicas y proyectos.

CONTENIDOS Y NUCLEOS TEMÁTICOS.

Planificación. Su importancia, su puesta en marcha. Los componentes didácticos: objetivos, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, actividades, materiales, evaluación. Graduación de contenidos de acuerdo al área de trabajo y la edad de los alumnos. Lógica interna de cada graduación.

Evaluación. Concepto. Educación artística y evaluación... Técnicas y aplicación a la educación musical. Diferenciación de acuerdo a los niveles de enseñanza. Planificación de clases. Puesta en marcha

UNIDAD VI

OBSERVACIONES Y PRÁCTICA DOCENTES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Observar críticamente clases en nivel inicial y EGB en establecimientos públicos y privados.

Aplicar los conocimientos adquiridos en prácticas docentes individuales.

Producir y llevar adelante planificaciones de clases individuales y correlativas.

Desarrollar el sentido de autocrítica y crítica de grupo como forma de aprendizaje.

CONTENIDOS Y NUCLEOS TEMÁTICOS.

Observaciones. Planificar prácticas docentes. Ejecución de las mismas... Llenar fichas de observación y evaluación docentes. Análisis. Evaluación y auto evaluación.

UNIDAD I

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

AKOSHKY, J. (1995): *Música en el nivel inicial*. Currículo de la Pcia. de Buenos Aires.

AKOSCHKY, J. Y OTROS. (2009), *La música en la escuela infantil (0-6)* Biblioteca infantil. Editorial Grao. España.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- DELALANDE ,F: (1995): *La música es un juego de niños*. Buenos Aires, Ricordi
- EIRIZ, C. (1996): *Diseño curricular y música*. Editorial Ricordi. Argentina.
- HEMSY DE GAINZA, V: (1982): *Ocho estudios de psicopedagogía musical*. Paidós. Buenos Aires.
- MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PCIA. DE CÓRDOBA. DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Primaria
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Dirección General de Planeamiento e Información Educativa.
DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN INICIAL
2011 - 2015
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Dirección General de Planeamiento e Información
- PAYNTER , J: (1972): *Oír, aquí y ahora*. Ricordi. Buenos Aires.
- VAZQUEZ , J; CALVO , N: *Didáctica de la música y la expresión musical en la escuela infantil*. Granada. Ediciones Aljibe.

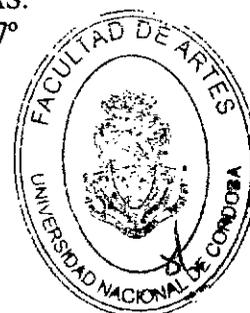
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- ARONOFF, F. (1974): *La música y el niño pequeño*. Editorial Ricordi. Buenos Aires.
- CARABETTA , SILVIA. (2008): *Sonidos y silencios. En la Formación de los docentes de música*. Editorial Maipue Bs. As.
- HEMSY DE GAINZA, V. : (2002) *Música: amor y conflicto*. Editorial Lumen Bs. As
- PEP ALSINA, (1997): *El área de educación musical*. Editorial GRAO España.
- PEPA VIVANCO (1995); *La música está conmigo*. Editorial Guadalupe. Bs. As.

UNIDAD II

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- AKOSCHKY JUDITH, y otros: (2009); *La música en la escuela infantil (0-6)*. Biblioteca infantil GRAO. España.
- COMPAGNON, THOMET, M: (1975): *Educación del sentido rítmico*. Kapeluzs BS. AS.
- FERRERO FURNÓ: *Planeamiento de la enseñanza de la música. (1º a 3º grado y 4º a 7º grado)* Editorial Ricordi

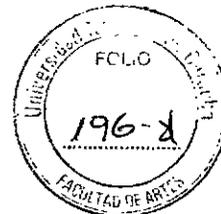
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- GIRALDEZ HAYES Andrea, (1995):Música. Cuaderno de actividades. Ediciones AKAL S. A. Madrid
- MALBRAN SILVIA: (1991); *El aprendizaje musical de los niños*. Editorial Actilibro. Bs. As. Argentina
- MALBRÁN SILVA: (1989) ; Resonancias. guía del aprendizaje ; estudio experimental del sonido. Editorial Ricordi Bs. As.
- MALBRÁN SILVIA (1991): Señales: estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje auditivo en grupos numerosos. Editorial Ricordi Bs.As
- MALBRÁN SILVIA(1995) ; *Musiteca Opus I*-Editorial Actilibro.
- MALBRÁN SILVIA y otro: (1994): Audiolibro.Las musas ediciones. La Plata
- SCHAEFER, M. (1975): *El compositor en el aula*. Ricordi. Bs. As,
- SAITTA, C. (1958): *Iniciación y creación musical*. Ricordi. BS. As.
- SCHAEFER, M. (1975): *El rinoceronte en el aula*. Ricordi. Bs. As.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- DIAZ MARAVILLA, y otros; (2007): Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes. Biblioteca de Eufonía. España.
- VIVANCO PEPA(1995): *La música está conmigo*. Editorial Guadalupe. Bs. As. Argentina

UNIDAD III

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- FERRERO FURNÓ: Planeamiento de la enseñanza de la música. (1º a 3º grado y 4º a 7º grado) Editorial Ricordi
- GIRALDEZ HAYES Andrea, (1995):Música. Cuaderno de actividades. Ediciones AKAL S. A. Madrid
- KODALY, Z. (1968): Cincuenta canciones infantiles comprendida dentro de la escala pentatónica. Texto castellano Yepes. Editorial Barry. Buenos Aires.
- MALBRAN SILVIA: (1991); *El aprendizaje musical de los niños*. Editorial Actilibro. Bs. As. Argentina
- MALBRÁN SILVA: (1989) ; Resonancias. guía del aprendizaje ; estudio experimental del sonido. Editorial Ricordi Bs. As.
- MALBRÁN SILVIA (1991): Señales: estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje auditivo en grupos numerosos. Editorial Ricordi Bs.As
- MALBRÁN SILVIA(1995) ; *Musiteca Opus I*-Editorial Actilibro.
- MALBRÁN SILVIA y otro: (1994): Audiolibro.Las musas ediciones. La Plata
- MARTENOT, M., (1957): *Método Martenot*. Ricordi Bs.As.
- WILLEMS, E. (1961): *Bases psicológicas de la educación musical*. Editorial Eudeba. Bs. As.
- WILLEMS, E. (1966): Educación musical. Guía didáctica para el maestro. Ricordi. Bs. AS.
- WILLEMS, E.: (1962): La preparación musical de los más pequeños. Eudeba. Argentina.
- WILLEMS, E.: (1964): *El ritmo musical*. Eudeba Argentina.,

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- AGUILAR , MARIA DEL CARMEN:(2008) , *El libro del maestro. Didáctica de la lectoescritura musical*. Editorial Copimax. Bs. As.

Pass

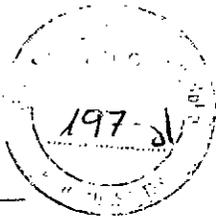
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

DOMONKOS, L. (1969): *Método coral Kodaly*. Editorial Aeder. Beethoven., AL Pins. Buenos Aires.

UNIDAD IV

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

AGUILAR, M. del Carmen: *Aprender a escuchar*.

JARITONSKY, P. GIANNI, C. : (1978), *El lenguaje corporal del niño preescolar*. Ricordi Buenos Aires.

GIRALDEZ HAYES Andrea, (1995): *Música. Cuaderno de actividades*. Ediciones AKAL S. A. Madrid

MALBRAN SILVIA: (1991); *El aprendizaje musical de los niños*. Editorial Actilibro. Bs. As. Argentina

MALBRÁN SILVA: (1989) ; *Resonancias. guía del aprendizaje ; estudio experimental del sonido*. Editorial Ricordi Bs. As.

MALBRÁN SILVIA (1995) ; *Musiteca Opus I*-Editorial Actilibro.

MALBRÁN SILVIA y otro: (1994): *Audiolibro. Las musas ediciones*. La Plata

ORFF SCHULWERK (1983): *Música para niños. Cuaderno I.. Adaptación español para Latinoamérica de Guillermo Graetzer*.

UNIDAD V

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

ALSINA- JURI (1993): *Fundamentos del planeamiento educativo en el jardín de infantes*

BERTOTI, A. y otros. (1995): *Evaluación nuevos significados para una práctica compleja*. Kapeluz Argentina

DAVINI, María Cristina (2015): *La Formación en la práctica docente*. Editorial Paidós . Ministerio de Educación. Argentina

EDELSTEIN GLORIA: (2011) *PRÁCTICA DOCENTE Y RESIDENCIA*

(Texto extraído de la Cátedra de Práctica y Residencia FFyH UNC

FURLAN, A. y otros: (1989): *Aportaciones de la educación superior*. UNAM. MÉJICO

GIMENO SACRISTAN, PEREZ GOMEZ: (1993): *Comprender y transformar la enseñanza*.

FURNÒ MALBRÀN, (2000): *HOLA! QUE TAL?* Ediciones Sonerías. Argentina.

GIRALDEZ HAYES, (1995): *Música. cuaderno de actividades*. Ediciones AKAL S. A. Madrid

MALBRÀN, S. (1991) *El aprendizaje musical de los niños*. Actilibro. Capital Federa.

MALBRÀN, S. (1994): *Audiolibro. Las musas ediciones*. La Plata.

RASPO EDITH y otros. (2000): *Canciones juegos actividades con corcheas*. Ediciones Novedades Educativas. Argentina.

SNUY MONTSE; (1996): *Aula sonora (hacia una educación musical primaria)*. Ed. Morata. España.

VAZQUEZ, J., CALVO NIÑO, M. (2000) *Didáctica de la música, la expresión musical en la educación infantil*. Ediciones Aljibe. Granada.

Paul

música

facultad de artes

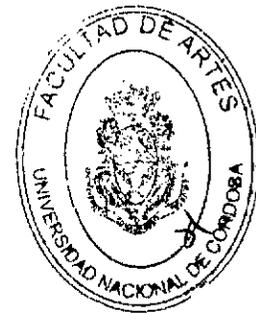

Universidad
Nacional
de Córdoba

1. MATERIAL SONORO, CD PROPUESTOS PARA CONSULTA.

- MARUCA, Juegos musicales.
- MARUCA, Danzas del mundo
- MARIANA BAGGIO, Barcos y Mariposas I y II
- PROFESORADO DE ARTE EN MÚSICA. CONSERVATORIO PCIAL DE MÚSICA, "FELIZ T. GARZÓN", Pensando música para la escuela.
- MAGDALENA FLEITAS, Barrilete de canciones I y II
- TERESA USANDIVARES., Juguemos a cantar
- TERESA USANDIVARES, Armando rondas
- TERESA USANDIVARES. Espabilate
- CARACACHUMBA, todo el material.
- LA CHICHARRA, todo el material
- JUDITH AKOSCHKY, Ruidos y ruiditos vol I al IV
- LUIS MARÍA PESSETTI, todo el material.
- VIVIANA BERNEKE, Lengua, lenga.
- TIRNGUITAS, Zapatanga y todo el material
- PRO MÚSICA DE ROSARIO, todo el material
- Coro de Niños Cantores La Salle con invitados. Córdoba Canciones Palabras...
- ALAS DE CUENTOS. Con los pájaros volados. Volumen I,II
- GRUPO LA CARRETA. Volumen I,II,III
- MAGDALENA FLEITES, Cuentos Jataka.
- RAÚL MANFREDINI, CRISTINA MARTIN, Bichos y bichas.
- RAÚL MANFREDINI, Ahí voy

Manfredini

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROPUESTA METODOLÓGICA

La materia de didáctica musical, es teórica práctica, en donde constantemente se interrelacionan los saberes con el saber hacer, desarrollando competencias, conocimientos y destrezas, docentes de diseño y gestión.

La organización de la clase estará planteada desde tres premisas:

Un espacio de análisis y reflexión

Un ámbito para teorizar desde la práctica y viceversa.

Encuentros que permitan interrogarse, conceptualizar y proponer.

En el bloque horario confluyen dos momentos, el de carácter teórica, en el que se abordará el marco que permitirá ir construyendo el análisis de la didáctica en el Nivel Inicial y EGB, y por otra parte la aplicación de dichos marcos desde experiencias de la práctica pedagógica.

Se realizan prácticos semanales en donde los alumnos intentarán abordar reflexivamente lo trabajado en la clase y producir un material escrito teórico o práctico reflexivo sobre lo trabajado. Los prácticos son individuales.

En cuanto a material a los recursos utilizados, la biblioteca cumple un papel fundamental, al igual que blogs y bases de datos de internet, sobre todo referido a repertorio musical.

PRACTICOS Y PRÁCTICAS DOCENTES

Los trabajos prácticos sirven como instancia de evaluación intermedia formativa.-Serán semanales y su objetivo es la puesta en acción de los contenidos abordados que manifiesten un adecuado dominio de habilidades y criterios válidos en el marco de la didáctica musical. Estas se elaboran como aula taller.

Las observaciones se llevarán a cabo a partir de junio y prácticas docentes, se llevarían adelante a partir del segundo semestre en escuelas del ámbito provincial y privado.

Cada alumno deberá realizar cuatro observaciones en las escuelas y grados en los cuales desempeñará su tarea como practicante.

Los mismos deberán dictar tres clases correlativas y graduadas en cada uno de los ciclos: nivel inicial, EGB I y EGB II. (Nueve en total). De acuerdo al contenido que se le asigne para practicar en uno de los grados deberá realizar una cuarta clase de cierre o evaluación.

En caso de ser necesario se agregarían otras instancias. En las mismas el estudiante asume todas las funciones inherentes a la práctica docente.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN.

8- REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES

Promoción: 80% de los prácticos aprobados. 80% de asistencia a clase. Parcial, trabajo de evaluación final y prácticas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

El alumno que no cumpla con algunos de estos requisitos queda como regular. Es importante señalar que tanto los prácticos, como los parciales como el trabajo final de Evaluación tendrán su instancia de recuperatorio si la calificación es menor de 4 (cuatro).

En el caso de las Prácticas Docentes, no es posible realizar recuperatorios ya que las mismas se llevan a cabo en Escuelas primaria y de nivel inicial en donde las fechas están

Rey

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

establecidas sin posibilidad de repetir práctica la duración de las mismas. (aproximadamente dos meses.) Por lo tanto en el caso de no aprobar las mismas, el alumno quedará en condición de libre.

Por los mismos motivos antes detallados esta materia no puede rendirse libre.

En el caso de Estudiante trabajador o con persona a cargo se tendrán en cuenta todos los derechos establecidos con la certificación correspondiente.

9- RECOMENDACIONES DE CURSADA

Materias pedagógicas correspondientes a tercer año. Práctica instrumental.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Primer semestre del 19 de marzo al 10 de Julio.

En este primer cuatrimestre se desarrolla casi la totalidad de las unidades planteadas por el requerimiento de las prácticas docentes en el segundo cuatrimestre.

Clases semanales teórico práctico. Cumplimiento de un práctico por semana sobre lo trabajado. Lectura y análisis de material bibliográfico.

Mayo: Distribución organización para realizar observaciones docentes en las escuelas asignadas.

Junio: Realización de observaciones docentes de parte de los alumnos.

5 de Julio primer parcial.

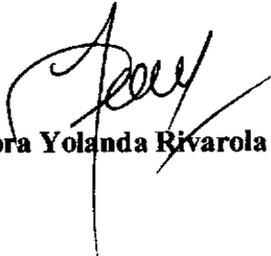
Segundo cuatrimestre 30 de Julio al 16 de Noviembre

Se realizan la totalidad de las prácticas docentes, con tutorías permanentes. Preparación de Proyecto por parte de los alumnos de cada uno de los ciclos y puesta en marcha de los mismos. Al finalizar las prácticas y volviendo al aula de la UNC, se realizan las reflexiones pertinentes en cada caso.

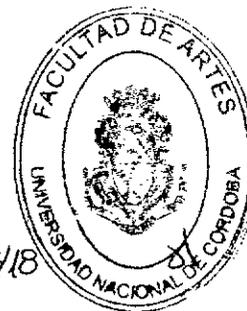
Al comenzar las clases en las escuelas, observaciones y prácticas docentes en escuelas designadas. Tutorías permanentes-

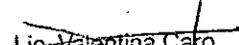
18 de octubre al 16 de noviembre: Reflexión y cierre sobre prácticas docentes.

Presentación coloquio final.

Profesora Yolanda Rivarola

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MUSICA

Carrera/s: PROFESORADO EN EDUCACION MUSICAL Plan/es '86

Asignatura: CANTO CORAL II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Santiago Ruiz Juri

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Manuel Zamar

Distribución Horaria

Turno único: * Viernes de 13:00 a 15:00 (Aula 1)

* Lunes de 18 a 19:30 (clases de consulta y actividades especiales)

Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

EJE 1- TÉCNICA DE DIRECCION

- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Vallesi, José Felipe - LOS GESTOS DEL DIRECTOR DE CORO - Ensayo publicado por la Academia Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires - 1970
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 2- TÉCNICA VOCAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Parussel, Renata - QUERIDO MAESTRO, QUERIDO ALUMNO - La Educación Funcional del Cantante - El Método Rabine - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 3- REPERTORIO CORAL

- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Ferraudi, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005

• Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 4- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OBRAS CORALES

• Ferraudi, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005

• Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005

• Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

EJE 5- TÉCNICA DE ENSAYO

• Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000

• Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009

• Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

• Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005

• Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 6- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CORAL

• Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009

• Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

• Marchiaro, Pancho - CULTURA DE LA GESTION - Editado por Universidad Blas Pascal y Forum Unesco - Córdoba 2005

• Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

1- Bibliografía Ampliatoria

• Aguilar, María del Carmen - FOLCKLORE PARA ARMAR - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2003

• Aguilar, María del Carmen - METODO PARA LEER Y ESCRIBIR MUSICA A PARTIR DE LA PERCEPCION - Edición de la Autora - Buenos Aires - 1978

• Copland, Aaron - CDMO ESCUCHAR LA MUSICA - Edición Breviarios/ Fondo de Cultura Económica - México - 1998

• Duffin, Ross W. - HOW EQUAL TEMPERAMENT RUINED HARMONY (and why you should care) - W.W. Norton & Company - New York - 2007

• Ferreyra, César - CUENTOS CORALES - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- *Hindemith, Paul - ADIESTRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1997*
- *Kuhn, Clemens - LA FORMACION MUSICAL DEL OIDO - Editorial Labor - Barcelona, España - 1994*
- *Nachmanovitch, Stephen - FREE PLAY - La Improvisación en la vida y en el arte - Editorial Paidós Diagonales - Buenos Aires - 2004*
- *Schafer, Murray - CUANDO LAS PALABRAS CANTAN - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985*
- *Schafer, Murray - EL COMPOSITOR EN EL AULA - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985*
- *Schafer, Murray - EL RINOCERONTE EN EL AULA - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1984*
- *Schafer, Murray - LIMPIEZA DE OIDOS - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1992*
- *Stravinsky, Igor - POETICA MUSICAL - Emecé Editores - Buenos Aires - 1946*
- *Suzuki, Sinichi - HACIA LA MUSICA POR EL AMOR - Nueva filosofía Pedagógica - Edición Independiente - Buenos Aires - 2000*

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Tal cual se expuso en la propuesta metodológica, los 6 EJES de trabajo se desarrollan de manera progresiva y simultánea a lo largo del año:

Primer Cuatrimestre

Clases 1 a la 5

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Mayo)

Clases 6 a la 10

PARCIAL (a fin de Junio)

Segundo Cuatrimestre

Clases 11 a la 15

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Septiembre)

Clases 16 a la 20

TRABAJO PRACTICO (a entregar a fin de Octubre)

PARCIAL (a fin de Octubre/Comienzo de Noviembre)

Clase 20 en adelante: REPASO de todos los contenidos y práctica de dirección.

Trabajo Práctico final de Alumnos Promocionales. CONCIERTO FINAL DE CATEDRA.

Sally Ruiz

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

3 HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Profesorado en Educación Musical

PLAN 1986

Asignatura PRÁCTICA INSTRUMENTAL II

Equipo Docente:- Profesores: Prof. Titular: Myriam Kitroser; Prof. Adjunto a cargo: Mario Costamagna, Ayudantes alumnos: Laura Demaría, Franco Rivera

Turno único: jueves 13:30 a 16:30 hs

mbkitro@gmail.com marioelabra@gmail.com

CLASE	FECHA	Prácticos o parciales
1.	22-mar	Clasificación de instrumentos - introducción a la flauta dulce ALTO
2.	12-abr	Presentación obra con placas Práctico I
3.	19-abr	Iniciación flauta dulce alto
4.	26-abr	Taller especial sobre técnicas extendidas de flauta dulce
5.	17-mayo	Práctico II
6.	07-jun	Parcial I de flauta contralto
7.	14 -jun	Parcial de guitarra
8.	05-julio	Audición final primer semestre
9.	30-agosto	Práctico III
10.	12 setiembre	Parcial de Guitarra II
	27-septiembre	Práctico IV
11.	11-octubre	Parcial II de flauta alto
12.	15-noviembre	Audición final

Myriam Kitroser

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

KCD.

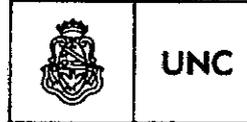
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Profesorado en Educación Musical

PLAN 1986

Asignatura: SEMINARIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Santiago Sein

Distribución Horaria

Desarrollo de la asignatura: Miércoles de 16 a 19.

Atención a alumnos: Martes de 10:30 a 11:30.

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

El Seminario de Medios Audiovisuales se propone aportar a los alumnos del Departamento de Música conocimientos y herramientas que sean de utilidad tanto para su desempeño docente como para la producción de obras audiovisuales.

Como plantean el profesor Oscar Moreschi y la profesora Eva Da Porta, docentes a cargo en años anteriores, este seminario se ocupa de una temática central de nuestra cultura pero que se encuentra excluida de la currícula en casi todos los niveles de la educación. Por este motivo nos proponemos un programa introductorio a la problemática de los medios audiovisuales que contemple su historia, su dimensión expresiva y gramatical, así como su incorporación en los procesos de enseñanza.

Los contenidos del Seminario buscan contribuir tanto a la formación crítica de los alumnos, como al desarrollo de la sensibilidad estética y las capacidades analíticas y expresivas que les permitan ser usuarios y productores de los medios audiovisuales de modo creativo.

Este seminario busca aportar conocimientos a los futuros egresados del Departamento de Música que serán de utilidad no sólo para su tarea docente sino también para su formación integral como actores y partícipes reflexivos y críticos en el campo cultural y artístico.

2- **Objetivos:**

1. Desarrollar en los alumnos una actitud reflexiva y crítica ante los medios masivos y las tecnologías de comunicación social.
2. Favorecer el análisis del lenguaje audiovisual con el aporte teórico de diversas disciplinas sociales, humanas y artísticas que permitan reconocer su relación con las transformaciones sociales y culturales contemporáneas

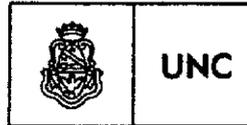

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Propiciar el conocimiento de los procedimientos de representación utilizados en los medios audiovisuales según sus contextos de producción y de uso.
4. Desarrollar en los alumnos capacidades para constituirse como usuarios creativos de los medios audiovisuales según sus intereses y posibilidades expresivas.
6. Introducir a los alumnos en la alfabetización audiovisual y en la incorporación de los medios audiovisuales en las prácticas educativas
7. Favorecer el trabajo interdisciplinario de los músicos en los procesos de producción de obras audiovisuales en propuestas con otros alumnos de la facultad de Artes.

3- Unidades:

I - Historia del cine:

- Antecedentes y comienzos del cine: La Fotografía en movimiento. Kinetógrafo, Kinetoscopio y Cinematógrafo. Edison. Lumiere. Melies.
- Primeros avances en el Lenguaje Cinematográfico: La Escuela de Brighton. Edwin S. Porter.
- Expresionismo alemán y surrealismo.
- Cine de estudios y producción industrial: Hollywood
- El cine moderno: D.W. Griffith. El Cine Soviético.
- Cine sonoro, consolidación de los géneros y el lenguaje. La industria del espectáculo. Renovación del cine europeo y norteamericano. Cines de autor, cine latinoamericano e independiente. Directores significativos y movimientos contemporáneos. Cine argentino. Música para cine.

II - Lenguaje audiovisual

- Gramática Audiovisual. Características de la Imagen. Aspectos Morfológicos y Sintácticos.
- El Lenguaje Cinematográfico: Espacio y Tiempos cinematográficos.
- Encuadre, Campo y Fuera de Campo. Tipos de Planos. Movimientos y Angulaciones.
- Montaje: Tipos de Montaje. Ritmo. Continuidad. Transiciones.
- Géneros y Formatos del Lenguaje Audiovisual. Animación. Documental. Ficción.
- Etapas de la Producción Audiovisual: Preproducción. Producción. Postproducción.

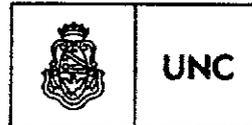
III - Educación con medios Audiovisuales

Educar la mirada, pedagogía de la imagen, imagen y cognición, imagen y afectividad.

Recepción crítica y producción escolar, materiales educativos. Cultura mediática y digital y cultura escolar.

Estrategias de incorporación educativa.

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1

España, Claudio (Coordinador): 100 Años de Cine. Edit. La Nación. Buenos Aires, 1995.

Sadoul, George: Historia del Cine Mundial: desde los orígenes hasta nuestros días. Edit. Siglo XXI, 1972.

Unidad 2

Cassetti, F y Di Chio: Cómo analizar un filme. Paidós, 1998.

Chabrol, Claude: Cómo se hace una película, Alianza, Madrid, 2004.

Chion, Michel: *La audiovisión*: Edit. Paidós, Barcelona, 1993.

Feldman, Simón: La realización cinematográfica, Gedisa, Barcelona, 1996.

Rodriguez, Angel: *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*, Edit. Paidós, Barcelona, 1998.

Unidad 3

Litwin, Edith y otros. (Compilación de textos) *Tecnología Educativa*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995.

Mastermann, Len: *La enseñanza de los medios de comunicación*. Edit. De La Torre, Madrid, 1993.

5- Bibliografía Ampliatoria

Aumont, Jacques: Análisis del Film. Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1990.

Barnouw, Erik: El Documental: historia y estilos. Editorial Gedisa, Barcelona, 1999.

Bordwell, David: El Cine Clásico de Hollywood. Estilo Cinematográfico y Modo de Producción hasta 1960. Series Paidós Comunicación, Barcelona, 1997.

Eisner, Elliot W.: Educar la visión artística, Edit. Paidós, España, 1995.

Parkinson, David. Historia del Cine. Ediciones Destino, Barcelona, 1997.

Schumann, Peter B. Historia del Cine Latinoamericano. Editorial Legasa, Buenos Aires, 1987.

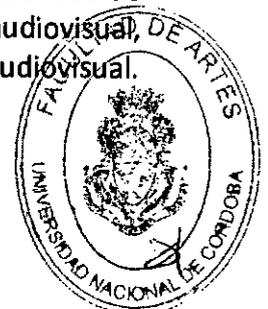
Sánchez, Rafael: Montaje Cinematográfico Arte en Movimiento, Pomaire, Barcelona, 1970.

Zunzunegui, Santos: Pensar la imagen. Edit. Cátedra, Univ. del País Vasco, Madrid, 1992.

6- Propuesta metodológica:

El formato de seminario establecido para esta unidad curricular permite plantear una dinámica de trabajo en donde el alumno indague, participe y colabore en el desarrollo de los contenidos.

Es por ello que se propone como metodología la utilización de diversas estrategias que fomenten la participación activa de los alumnos y el trabajo grupal: prácticas de visionado de fragmentos de películas y documentales sobre historia del cine y gramática audiovisual, exposición de temáticas específicas, análisis grupal y experiencias de producción audiovisual.

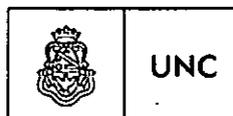

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Evaluación:

Durante el desarrollo del Seminario se realizarán dos evaluaciones parciales individuales y un trabajo práctico grupal, en los cuales los alumnos deberán exponer una temática del programa o desarrollar una idea de producción.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones: aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de PROMOCIÓN.

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar examen final en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral.

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Cronograma tentativo

Agosto: Desarrollo Unidad 1. Evaluación Práctico 1 (22/08/2018). Recuperatorio Práctico 01 (29/08/2018).

Septiembre: Desarrollo Unidad 2. Evaluación Parcial 1 (19/09/2018).

Octubre: Desarrollo Unidad 3.

Noviembre: Evaluación Parcial 2 (07/11/2018). Recuperatorio Parcial 1-2 (14/11/2018).

4

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Lic. Valeria C. H.
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

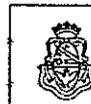

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Ciclo lectivo 2018

Cronograma tentativo Cátedra Planeamiento y Práctica Docente

Equipo de cátedra: Magister Andrea Sarmiento (Prof. Titular por concurso); Profesor Manuel Zamar (Adscripto).

Carrera: Profesorado en Educación Musical – Plan de estudios 1986.

Marzo

22	Presentación de la cátedra
29	Feriado Nacional

Abril

5	Historización de la Educación Musical en Argentina. Normativa vigente
12	NAP -Diseños curriculares. Formación del docente en artes.
19	Diseños curriculares – Planificación anual
26	Músicas y adolescencias – Teorías del desarrollo en Música – Encuentro musical/Instrucción musical.

Mayo

3	Trabajo Práctico N° 1 (presentación grupal). Territorios musicales y estéticas culturales juveniles – Percepción en la Educación Musical
10	Percepción, interpretación y composición musical – Problemáticas de la escritura musical. Apertura Foro Aula Virtual
17	Trabajo Práctico N° 2 – Aula taller
24	Exámenes
31	Trabajo Práctico N° 3 El aprendizaje informal en música – Asignación de unidades curriculares para la residencia

Junio

7	Trabajo Práctico N° 4 (Cierre Foro Aula Virtual) Diagnóstico institucional – Aportes de la etnografía – Comienza etapa de residencia
14	Aportes de las corrientes contemporáneas en Educación Musical – Composición musical
21	Evaluación en el campo de la educación musical
28	Entrega primer parcial – Aportes de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza

Julio

4	Trabajo Práctico N° 5 – Taller de repertorio
---	--

esut

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

12	Receso invernal
19	Receso invernal
26	Exámenes

Agosto

2	Devolución de parciales. Revisión de proyectos de prácticas
9	Proceso de residencia
16	Proceso de residencia
23	Proceso de residencia
30	Proceso de residencia

Septiembre

6	Proceso de residencia
13	Proceso de residencia
20	Taller pos práctica I - Autoevaluación
27	Exámenes

Octubre

4	Taller post práctica II -
11	Investigación en Educación Musical
18	Investigación artística en música - Encuentro con egresados
25	Diálogos con Gloria Edelstein - Actividad de extensión de la cátedra

Noviembre

1	Músicas históricas en la escuela secundaria
8	Revisión e integración de contenidos. Tutorías para elaboración de monografías
15	Firma regularidad en las libretas - Tutorías - Cierre del ciclo lectivo

Bibliografía obligatoria

Unidad N° 1

Consejo Federal de Educación. (2010). *Anexo Resolución 111/10*. Recuperado de <http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/111-10.pdf>.

Consejo Federal de Educación. (2011). *Resolución N° 141/11*. Recuperado de <http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res11/141-11.pdf>

Consejo Federal de Educación. (2012) *Resolución N° 180/12*. Recuperado de <http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res12/180-12.pdf>

Eisner, E. (2007). *Cognición y currículum*. Buenos Aires: Amorrortu Editores

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Goodson, I. (2003). *Estudio del curriculum. Casos y métodos*. Buenos Aires: Amarrortu editores.
- Instituto Nacional de Formación Docente. Área de Desarrollo Curricular (2008) *Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares - Profesorada de Educación Artística*. Recuperado de <http://www.me.gov.ar/infod>.
- Kantor, D. (2008). *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Buenos Aires: Del estante Editorial.
- Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206 del año 2006. Recuperado de http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf.
- Ley 1420 de 1884. Recuperado de <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf>
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2011). *Diseño Curricular Educación Secundaria*. Ciclo Básico (2011). Recuperado de <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%2008-2-11.pdf>
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2011). *Diseño Curricular Educación Secundaria*. Ciclo Orientado (2011). Recuperado de <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/ORIENTACION%20CIENCIAS%20SOCIALES%20Y%20HUMANIDADES%209%20de%20no%20viembre.pdf>
- Sarmiento, A. (2017). Un lugar para música en la escuela secundaria. En *¡Sonamos! Músicas y adolescencias en las escuelas*. Córdoba: Editorial Brujas.
- Sarmiento, A. (2016). Curriculum y repertorio musical. Aportes para reflexionar sobre la enseñanza de la música en la escuela secundaria. *Avances* (25), pp. 347-359.
- Swanwick, K. (1991). *Música, pensamiento y educación*. Madrid: Morata.
- Vicari, P. (2016). Los territorios de la Educación Musical. Variaciones filosóficas sobre la formación docente en artes. *Foro de educación musical, artes y pedagogía, Vol. I* (Núm.1), pp.115-132.
- Urresti, M. (Febrero 2002). Adolescentes, consumos culturales y usos de la ciudad. *Encrucijadas UBA, 2* (6), pp. 36-43. Recuperado de http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T01_Docu3_Adolescentesconsumosculturales_Urresti.pdf

Unidad N° 2

- Aguilar, M. (2002). *Aprender a escuchar música*. Madrid: A. Machado Libros.
- Bennett, R. (1998). *Investigando los estilos musicales*. Madrid: Akal.
- Carabetta, S. (2016). Entrevista con Lucy Green. *Foro de educación musical, artes y pedagogía, Vol. I* (Núm.1), pp.133-156.
- Burbules, N. (2008). Riesgos y promesas de las TIC en la educación. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos diez años? En *Las TIC: del aula a la agenda política*. Impreso en Argentina, pp. 31-40.
- Giráldez Hayes, A. (1997). *Música. ESO. 1°, 2°, 3° y 4° año*. Madrid: Akal.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Goldsack, E.; López, M.; Pérez, H. (2011). Música popular: algunas propuestas para su estudio. Aproximaciones a la música de fusión en la ciudad de Santa Fe. *Revista del instituto superior de música* (13), pp 53-80.
- Malbrán, S. y otras (1994). *Audiolibro 1*. La Plata: Las Musas. Ediciones Musicales.
- Meyer, L. (2001). *Lo emocional y el significado en la música*. Madrid: Alianza Música.
- Paynter, J. (1999). *Sonido y Estructura*. Madrid: Editorial Akal.
- Samper Arbeláez, A. (2010). La apreciación musical en edades juveniles: territorios, identidades y sentidos. *Cuadernos de música, artes visuales y escénicos*. 5 (2), pp. 29-42
- Pérez Guarnieri, A. (2010). *África en el oído. Una propuesta de educación musical*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
- Sarmiento, A. (comp.) (2017). *¡Sonamos! Músicas y adolescencias en los escuelas*. Córdoba: Editorial Brujas.
- Self, G. (1991). *Nuevos sonidos en close*. Buenos Aires: Ricordi.
- Vazquez, S. (2013). *Manual de ritmo y percusión con señas*. Buenos Aires: Editorial Atlántida.

Unidad N° 3

- Edelstein, G. y Coria, A. (1987). *Imágenes e imaginación. Iniciación o la docencia*. Buenos Aires: Kapeluz.
- Edelstein, G. (2011). *Formar y formarse en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.
- Geertz, C. (1987). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Larrosa, J. (2008). Aprender de oído. *Intervención en el ciclo de debates Liquidación por derribo: leer, escribir y pensar en la Universidad*. Barcelona, España.
- Rockwell, E. (2011) *Lo experiencia etnográfica. Historia y cultura de los procesos educativos*. Buenos Aires: Paidós.

Unidad N° 4

- Achilli, Elena (1990). *Antropología e investigación educacional. Aproximación o un enfoque Indiciario*. CRICSO. Facultad de Humanidades y Artes. Rosario.
- Kemps, A. (comp.) (1993). *Aproximaciones o la investigación en educación musical*. Buenos Aires: Collegium musicum.
- López Cano, R. y San Cristóbal, U. (2014). *Investigación artística en Música*. Barcelona: Fondo Nacional para la cultura y las artes. ESMUC.
- Stubley, E. (1992). Manual de investigación acerca del aprendizaje y la enseñanza de la música. Fundamentos filosóficos. En R. Colwell (ed.). *Handbook of research in Music Teaching and Learning*. Reston: MENC – Shirmer Books. Traducción: Luciano F. Bongiorno.

Monografías inéditas de estudiantes de la cátedra.

Normas APA.

5-Bibliografía Ampliatoria

La bibliografía ampliatoria se recomendará de manera personalizada de acuerdo con el proyecto de práctica de cada estudiante.

APROBADO POR 4

RESOLUCIÓN N° 355/18

HCD

Lic. Valentina Cabo
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Abul

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MUSICA

Carrera/s: PROFESORADO EN EDUCACION MUSICAL Plan/es '86

Asignatura: CANTO CORAL III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Santiago Ruiz Juri

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Manuel Zamar

Distribución Horaria

Turno único: * Viernes de 13:00 a 15:00 (Aula 1)

* Lunes de 18 a 19:30 (clases de consulta y actividades especiales)

Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

EJE 1- TÉCNICA DE DIRECCION

- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Vallesi, José Felipe - LOS GESTOS DEL DIRECTOR DE CORO - Ensayo publicado por la Academia Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires - 1970
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 2- TÉCNICA VOCAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Parussel, Renata - QUERIDO MAESTRO, QUERIDO ALUMNO - La Educación Funcional del Cantante - El Método Rabine - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 3- REPERTORIO CORAL

- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Ferraudi, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 4- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OBRAS CORALES

- Ferraudi, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

EJE 5- TÉCNICA DE ENSAYO

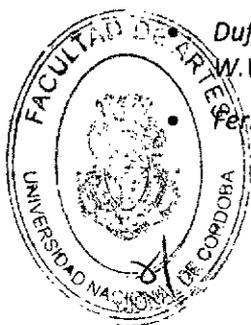
- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 6- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CORAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Marchiaro, Pancho - CULTURA DE LA GESTION - Editado por Universidad Blas Pascal y Forum Unesco - Córdoba 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

1- Bibliografía Ampliatoria

- Aguilar, María del Carmen - FOLCKLORE PARA ARMAR - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2003
- Aguilar, María del Carmen - METODO PARA LEER Y ESCRIBIR MUSICA A PARTIR DE LA PERCEPCION - Edición de la Autora - Buenos Aires - 1978
- Copland, Aaron - COMO ESCUCHAR LA MUSICA - Edición Breviarios/ Fondo de Cultura Económica - México - 1998
- Duffin, Ross W. - HOW EQUAL TEMPERAMENT RUINED HARMONY (and why you should care) - W. W. Norton & Company - New York - 2007
- Ferreyra, César - CUENTOS CORALES - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- *Hindemith, Paul* - **ADiestRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1997
- *Kuhn, Clemens* - **LA FORMACION MUSICAL DEL OIDO** - Editorial Labor - Barcelona, España - 1994
- *Nachmonovitch, Stephen* - **FREE PLAY** - *La Improvisación en la vida y en el arte* - Editorial Paidós Diagonales - Buenos Aires - 2004
- *Schafer, Murray* - **CUANDO LAS PALABRAS CANTAN** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985
- *Schafer, Murray* - **EL COMPOSITOR EN EL AULA** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985
- *Schafer, Murray* - **EL RINOCERONTE EN EL AULA** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1984
- *Schafer, Murray* - **LIMPIEZA DE OIDOS** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1992
- *Stravinsky, Igor* - **POETICA MUSICAL** - Emecé Editores - Buenos Aires - 1946
- *Suzuki, Sinichi* - **HACIA LA MUSICA POR EL AMOR** - *Nueva filosofía Pedagógica* - Edición Independiente - Buenos Aires - 2000

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Tal cual se expuso en la propuesta metodológica, los 6 EJES de trabajo se desarrollan de manera progresiva y simultánea a lo largo del año:

Primer Cuatrimestre

Clases 1 a la 5

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Mayo)

Clases 6 a la 10

PARCIAL (a fin de Junio)

Segundo Cuatrimestre

Clases 11 a la 15

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Septiembre)

Clases 16 a la 20

TRABAJO PRACTICO (a entregar a fin de Octubre)

PARCIAL (a fin de Octubre/Comienzo de Noviembre)

Clase 20 en adelante: **REPASO** de todos los contenidos y práctica de dirección.
Trabajo Práctico final de Alumnos Promocionales. **CONCIERTO FINAL DE CATEDRA.**

Valentina Caro

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/2008
HCD

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Programa 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Profesorado en Educación Musical

PLAN 1986

Asignatura Práctica Instrumental III

Equipo Docente:

Prof. Myriam Beatriz Kitroser, titular plenaria dedicación exclusiva

Prof. Mario Costamagna, Adjunto a cargo

Adscriptos: Prof. Lucrecia Carrizo

Prof. Araceli

Ayudantes alumnos: Clara Agüero

Agustina Bonino

Sebastián Cañari

Distribución Horaria

Turno único: **Miércoles de 9 hs. a 12 hs**

Atención alumnos: **jueves 13 a 14 hs**

E mail: mbkitro@gmail.com

marioelabra@gmail.com

Fundamentación

El docente de música necesita un espacio para desarrollarse como intérprete. Es esencial su práctica como instrumentista, cantante e integrante de grupos, ya que el factor fundamental de la trasmisión de conocimientos en una especialidad artística, es la propia experiencia del que la trasmite. Debido a la evidente falta de recursos humanos en la enseñanza oficial en educación musical, un alto porcentaje de alumnos de la carrera llega a cursar tercer año ya con una inserción en el campo laboral, pero no contando necesariamente, con suficiente experiencia musical. Es necesario entonces brindar espacios de práctica de ejecución vocal e instrumental.

Las materias Práctica Instrumental I, II y III están orientadas a una intensa práctica musical que se desarrolla a través de dos ejes:

1. *Práctica de ejecución y técnica instrumental*
2. *Práctica del lenguaje musical*

Práctica de ejecución y técnica instrumental

La intención de la cátedra es que el alumno experimente el aprendizaje de un instrumento y llegue a una cierta fluidez en su manejo. Para ello tomamos un instrumento melódico, la flauta dulce y uno armónico, la guitarra, pues ambos permiten, además, la práctica en conjunto.

La **flauta dulce** se emplea, desde hace más de medio siglo, como instrumento didáctico en las escuelas gracias a la facilidad de su manejo inicial y a las posibilidades que ofrece para desarrollar un alto nivel de discriminación auditiva; pero su utilización sigue adoleciendo aún hoy de problemas fundamentales que

Universidad
Nacional
de Córdoba

implican la formación de docentes que se desempeñen con una técnica fluida en el instrumento y sepan explotar sus posibilidades creativas y pedagógicas.

La flauta dulce es considerada en nuestra cátedra de manera integral: como un instrumento que ocupa gran parte de la historia de la música, integrante de toda una familia instrumental, y con posibilidades creativas y de adiestramiento dentro de la educación musical. Incorporamos el uso de todas las flautas dulces disponibles: sopranino, soprano, contralto, tenor y bajo; ejecutamos parte del repertorio que abarca su larga trayectoria histórica -desde el siglo XIII hasta el siglo XX-, y también las aplicamos en la ejecución de arreglos de música popular y folclórica latinoamericana.

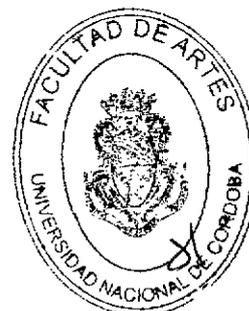
Con respecto al instrumento armónico, consideramos indispensable el uso de **la guitarra**, tanto para lectura como para acompañamiento. La guitarra es apta para la práctica de conjunto, como instrumento solista y es adecuada para su uso en el aula ya que permite, a diferencia del piano, un contacto directo con los alumnos, tanto visual como auditivo. Complementamos los conjuntos con el resto del instrumental Orff; placas de diversos tamaños, membranófonos e idiófonos de distintas clases. Asimismo se hace una incursión en los aerófonos andinos, quena, sikus y anatas, acompañados con charango y distintas percusiones, que remiten a una parte de nuestra tradición folclórica, cuya técnica de ejecución permite una aplicación directa en los distintos niveles del sistema educativo y cuya sonoridad aporta riqueza en los arreglos de música popular a cargo de alumnos y profesores.

Práctica del Lenguaje musical:

La intención de la cátedra es abrir puertas, despertar el interés en distintos repertorios, promover la práctica musical en forma individual y de conjunto. Por esta razón, no centramos el repertorio exclusivamente en aquel que resulte útil para su aplicación en el campo laboral, sino que promovemos la experiencia musical que los alumnos de nivel universitario estén en condiciones de abordar. Desde allí nos internamos en repertorios sumamente variados tratando de destacar en cada uno sus características particulares, ya sea en cuanto a su posible instrumentación como a los rasgos sobresalientes del estilo

Una experiencia que consideramos válida es el intercambio de roles entre los alumnos, ya sea como intérpretes, arregladores, directores, creando una situación ideal sin los condicionamientos cotidianos, que permita la reflexión sobre la propia práctica.

Podemos sintetizar la organización de la materia mediante el siguiente cuadro:

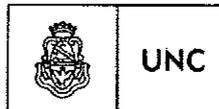

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

1 - Práctica de ejecución	2 - Lenguaje musical
<ul style="list-style-type: none">• Trabajo corporal• Técnica de ejecución de flautas dulces• Técnica de ejecución de guitarra• Técnica básica de ejecución de instrumentos de percusión• Práctica de conjunto• Ejecución de arreglos	<ul style="list-style-type: none">• <i>Percepción y Experimentación:</i> Construcción de instrumentos Sonorización de cuentos Composición de obras• <i>Arreglos</i> del repertorio tradicional e infantil• <i>Instrumentación</i> de música antigua: medieval, renacentista y barroca• <i>Arreglos e instrumentación</i> de música popular

Ambas columnas se desarrollan en forma paralela durante el cursado.

Programa analítico

Objetivos generales

Que el alumno:

- Descubra sus potencialidades creativas y pueda despertarlas en sus alumnos durante su futura labor docente.
- Adquiera las destrezas necesarias para integrarse y/o formar conjuntos instrumentales y mixtos.
- Maneje las distintas características de un amplio repertorio y despierte su curiosidad por los distintos estilos musicales, tanto actuales como de otras épocas y culturas.
- Desarrolle técnicas básicas para el manejo de todas las flautas dulces y la guitarra.
- Pueda aplicar en forma práctica los conocimientos adquiridos en otras materias de la carrera: instrumento complementario, armonía, historia de la música, canto coral, didáctica, etc.
- Adquiera los conocimientos básicos para la realización de arreglos que pueda poner en práctica durante su labor docente.

Contenidos

Unidad 1

Arreglos de música popular

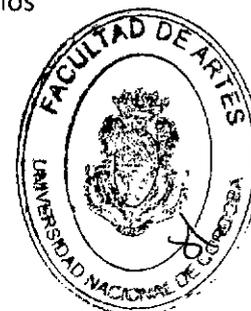
Recursos necesarios para realizar arreglos. Obras elegidas por los alumnos, preferentemente pertenecientes al folklore argentino y/o música popular. Ritmos de acompañamiento, armonía, forma. Desgrabación y ejecución adaptada a los instrumentos con que se cuentan

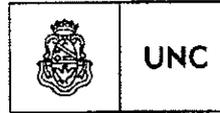
Ritmo: Ejercitación sobre distintos ritmos básicos (del folklore argentino

o latinoamericano). Variaciones posibles de los mismos a cargo de los alumnos

Lectura y creación de distintos esquemas rítmicos del repertorio latinoamericano

Trabajo tímbrico, de textura y densidad sobre los esquemas creados por los alumnos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Melodía y Armonía: Sobre una melodía dada aplicar, en forma práctica los conocimientos adquiridos en Armonía y Contrapunto teniendo en cuenta los instrumentos que se utilizarán: instrumentos iguales (guitarras) familia de instrumentos (flautas dulces, placas, etc.)

Trabajar sobre texturas y densidades experimentando diferentes posibilidades: melodía y acompañamiento, homofonía, polifonía.

Instrumentación y arreglos: realizar arreglos para instrumentos diferentes (flauta, guitarra, placas, piano, percusión). Experimentar sobre las distintas posibilidades tímbricas, textura, densidad, dinámicas, etc.

Unidad 2

Técnicas de aprendizaje y enseñanza de la flauta dulce

Cuarteto de flautas dulces: repertorio para cuarteto de flautas dulces.

Trabajo de conjunto, afinación, articulación, fraseo, interpretación, etc.

Se deberá realizar una transcripción para conjunto de flautas dulces de una obra a elección o pedida por la cátedra. Se tendrá en cuenta los registros, la escritura para cada flauta, y la distribución correcta de las octavas.

Técnicas de aprendizaje y enseñanza de la guitarra

Guitarra: Se afirman los conocimientos adquiridos en los dos años anteriores.

Bibliografía

Métodos, Tratados, Colecciones

Aguilar, María del Carmen, ed 1999 *Análisis auditivo de la música*.

2003 *Folclore para armar*

Alchourrón, Rodolfo 1991 *Composición y Arreglos de música popular*. Buenos Aires, Ricordi

Chediak, Almir. 1990 *Bossa Nova, Tomos 1, 2,3, 4 y 5*. Brasil, Lumiar Ed

Coker, Jerry 1964. *Improvisando en Jazz*. Buenos Aires, Leru ed.

Hal, Leonard.ed. 1989 *The Beatles, complete scores*. USA

Linde, Hans Martin 1963 *Ejercicios para cuarteto de Flautas Dulces*. Buenos Aires, Ricordi

Lorenzo, Thomas 2005 *El arreglo. Un puzzle de expresión musical* España

Mascarenhas, Mario 1982 *O Melhor da Música Popular Brasileira. Tomo I*. Brasil, Irmãos Vitale

Perera, Homero 1976 *Tango, Milonga, Tango*. Buenos Aires, Barry

Reck, David. 1977 *Music of the Whole Earth*, USA Charles Scribner's sons

Sachs, Curt *The History of Musical Instruments*. New York, Norton

Sadie, Stanley. 1980 *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*.

6th ed, 20 vol. Londres: Macmillan

Suzuki, Sinichi. 1998 *Suzuki Method, Recorder School. Soprano recorder III y IV*. Miami, Warner Bros.

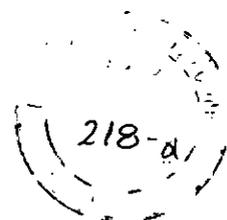
Suzuki, Sinichi. 1998 *Suzuki Method, Recorder School. Alto recorder III y IV*. Miami, Warner Bros.

Tallo, Miguel 1997 *Introducción a la percusión afrocubana*. Buenos Aires, Ellisound.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Van Hauwe, Walter. 1989/90/92. *The Modern Recorder Player,*
Tomos I, II y III. Alemania. Schott.

El repertorio a ejecutar proviene de innumerables fuentes y, en general, es provisto por los docentes de la cátedra.

Propuesta metodológica

Las clases son fundamentalmente prácticas y se dictan en forma grupal. Es muy importante la participación activa de los alumnos, su rendimiento en el estudio y sus aportes personales. Los aspectos técnicos de los instrumentos están a cargo de los docentes así como la elección del repertorio en general. Ello no implica que los alumnos no realicen sus propios aportes y participen en la elección de repertorio que les interese trabajar, siempre que la cátedra lo considere pertinente.

Evaluación

Los alumnos son evaluados mediante la observación y participación en las clases, dos parciales tomados a mediados de cada cuatrimestre y como mínimo, dos audiciones de cátedra públicas, una a finales de junio y otra a finales de noviembre. En cada audición consta la participación de cada alumno en el programa. Para promocionar la materia los alumnos deberán elaborar como mínimo una transcripción para cuartetos de flautas dulces y dos arreglos para conjunto instrumental durante el año., además de participar en la ejecución de los arreglos de sus compañeros.

Criterios tenidos en cuenta para la evaluación

Grado de participación en clase, aportes personales.

Cumplimiento con las tareas de estudio de partituras, trabajos de apreciación, arreglos e instrumentación

Lectura musical a primera vista

Desempeño en conjunto, grado de adaptabilidad al grupo, afinación, articulación, ritmo

Musicalidad: (entendida como comprensión en la ejecución instrumental de cada estilo abarcado en los prácticos) fraseo, expresividad, flexibilidad

Desempeño técnico instrumental en las obras trabajadas en clase.

Desarrollo general y evolución en los trabajos realizados.

Condiciones para promocionar la materia

El alumno deberá contar con

- 80% de asistencia
- 80 % de los trabajos prácticos aprobados con nota mínima de 6 y promedio de 7.
- Dos parciales de instrumento aprobados con nota mínima de 6 y promedio de 7.
- (dos de guitarra y dos de flauta dulce) con posibilidades de recuperar uno por cada instrumento

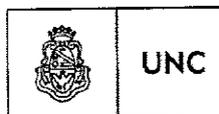

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Participación en dos audiciones anuales

Condiciones para regularizar la materia

- 80% de asistencia
- 60% de los trabajos prácticos aprobados con nota mínima de 4
- Un parcial de cada instrumento aprobado con nota mínima de 4 (guitarra y flauta dulce)
- Participación en dos audiciones anuales

Sobre el examen libre

Práctica Instrumental es una asignatura con características de taller, donde el proceso que realiza el alumno se considera fundamental en el momento de la evaluación. Esta instancia en un examen libre es imposible de evaluar. Por lo tanto se evaluarán las habilidades técnico-musicales ya adquiridas en el manejo tanto de la flauta dulce como de la guitarra, instrumentos eje de la materia. El alumno que quiera o deba rendir libre, deberá acercarse a la cátedra donde se les proporcionará un programa consistente en obras a ejecutar, tanto de manera individual como en conjunto. El alumno deberá preparar el examen y rendir con un grupo de músicos a su elección y presentar el programa 15 días antes de rendir

Como requisito específico de Práctica Instrumental III deberá presentar una transcripción para conjunto de flautas dulces de una obra a elección de la cátedra y cuatro arreglos (o composiciones propias) de temas de música popular a elección, donde participen como mínimo cuatro ejecutantes. Los arreglos deberán incluir guitarra, flauta dulce, piano y/o placas, percusión (como mínimo) pudiéndose incluir otros instrumentos (cello, violín, traversa, etc.) Tanto la transcripción como los arreglos se presentarán y entregarán en partitura editada en Finale o Sibelius o similar, y además deberán ser ejecutadas en conjunto de manera presencial.

Cronograma tentativo

Primer cuatrimestre

Parcial de conjunto: 17 de mayo

Audición: 28 de junio

Segundo cuatrimestre

Parcial de instrumento: 11 de octubre

Audición: 15 de noviembre

Recuperatorios a convenir

Mario Costamagna

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

[6]

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental

Plan: 1986

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL III (VIOLA)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Alberto R. J. Lepage** (lepageviola@gmail.com)

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 11 a 15 hs.

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El alumno deberá desarrollar un nivel musical tal que le permita ejecutar con solvencia todo el repertorio escrito para el instrumento, siendo Instrumento Principal Viola la asignatura eje en la formación de músicos que terminada la carrera de Licenciado en Interpretación Instrumental se desempeñaran como docentes o como intérpretes en orquestas de Cámara, Sinfónica o como instrumentista solista.

El programa se adecuará a las características específicas de cada alumno, para lo cual se incluye listado de obras con distintos niveles de dificultad.

2. Objetivos

Formar intérpretes que posean una excelente preparación técnica y una profunda formación musical estilístico- interpretativa.

Objetivos específicos

- * Desarrollar la afinación.
- * Desarrollar el oído y autocontrol
- * Tocar afinado y controlar la afinación, tocando en una sola posición, cambiando posiciones, en distintos tiempos etc.
- * Conseguir la calidad de sonido.
- * Conseguir una buena técnica para una mejor interpretación.
- * Ser consciente de que el carácter del vibrato siempre depende del estilo de la obra.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PLAN MINIMO

1 Sonata de I.S. Bach para viola (violoncello) sola.

1 Concierto

1 Obra corta

8 - 10 Estudios

Escalas en 3 octavas, arpeggios, golpes del arco, dobles cuerdas, escalas cromáticas.

Ejemplo de PROGRAMA:

1 Sonata (3 sonatas para
chelo y clave)
Sonata Arpegione
1 Suite
Concierto en Re Mayor
Concierto Re Mayor

Bach ó
Schubert
Bach
F. Hoffmeister ó
Stamitz

4. Bibliografía obligatoria

METODOS DE ESTUDIO DE TECNICA:

- Sevcik - School of technique
- Berta Volmer - Bratschenchule
- Galamian - Scales System for Viola
- Giuseppe Tartini - The art of bowing
- Hans Sitt - 15 Studies for Viola Op 116
- J.F Mazas - 30 etudes speciales Op 36
- Kayser - 36 Studies Op 20
- Kinsey - Elementary Progressive Studies Set 1 y 2
- Kreutzer - 42 Studies
- Samuel Applebaum - String builder Book 1, 2 y 3
- Schradieck - Techniques (Viola)
- Susan Brown - Two octave scales and bowings
- Wohlfahrt - Foundation Studies Book 1
- Wohlfahrt - 60 estudios para viola Op 45
- Rode -24 Caprichos
- Campagnoli- Op 22
- Flesh- Sistema de Escalas
- Dont- 24 Estudios
- Paganini- 24 Caprichos

ANEXO

Listado de obras por períodos

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Barroco

D. Buxtehude, 1637-1707

- Sonata para 4 violas in F major

A. Corelli, 1653-1713:

- Sonata nº12 "La follia" Op.5 nº2 (originalmente para violín)

M. Marais, 1656-1728:

- Cinco danzas antiguas francesas

A. Vivaldi, 1678-1741:

- Concierto para viola d'amore RV 396 y RV 392

G. P. Telemann, 1681-1767:

- Concierto en SolM
- Concierto para dos violas
- Concierto a cuatro (transcripción)

G. F. Haendel, 1685-1759:

- Sonata para viola de gamba
- Concierto en Sim

B. Marcello, 1686-1737:

- Sonata para viola y piano

J.S. Bach, 1685-1750:

- Sexto Concierto de Brandeburgo
- Suites para viola sola

Clasicismo

J. Stamitz, 1717-1757:

- Concierto para viola

J.C.Bach, 1735-1782:

- Concierto en Dom

Haydn, Michael (hermano menor del conocido Haydn)

- Concierto para Viola, Organo y Orquesta de Cuerdas

F. A. Hoffmeister, 1754-1812:

- Concierto en ReM
- Concierto en SibM

W. A. Mozart, 1756-1791:

- Trío para viola, clarinete y piano

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta

Alessandro Rolla, 1757-1841

- Concierto para viola y orquesta op.3
- Divertimento para viola y cuerdas in F major
- Concertino para viola y cuerdas in E flat major

K.F. Zelter, 1758-1832:

- Concierto para viola y orquesta

J. N. Hummel, 1778-1837:

- Fantasía para viola y piano

Romanticismo

C.M. von Weber, 1786-1826:

- Andante e rondo ungarese

F. Schubert, 1797-1898:

- Sonata "Arpeggione" (Originalmente para Arpeggione)
- Concierto en DoM

Kalliwoda, 1801-1866

- Tres nocturnos Op.186

H. Berlioz, 1803-1869:

- Harold en Italia op.16 (1834)

M. Glinka, 1804-1857:

- Sonata para viola y piano en Rem

R. Schumann, 1810-1856:

- "Märchenbilder" para viola y piano Op.113
- Adagio y allegro Op. 70

F. Liszt, 1811-1886:

- Romamce oubliée

J. Brahms, 1833-1897:

- Sonatas para viola o clarinete

H. Sitt, 1850-1922:

- Concierto para viola y piano Sol m, op 46

Impresionismo...(en adelante)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

C. Debussy, 1862-1918:

- Romanza

R. Strauss, 1864-1949:

- Don Quijote : Tiene un importante solo de viola (1897)

A. Glazunov, 1865-1936

- Elegía Op.44

M. Reger, 1873-1916:

- Tres suites Op.131

B. Bartók, 1881-1945:

- Concierto para viola y orquesta

G. Enescu, 1881-1955

- Pieza de concierto para viola y piano (1906)

P. Hindemith, 1895-1963:

- Der Schwanendreher, para viola y orquesta

- Meditación

- Trauermusik

- Dos sonatas para viola solo y dos con piano: op. 25 nº 1, op 11 Nº5

W. Walton, 1902-1982:

- Concierto para viola y orquesta (1929)

D. Schostakóvich, 1906-1985:

- Sonata para piano y viola Op.147

Nino Rota, 1911-1979

- Intermezzo per Viola e pianoforte

V. Williams:

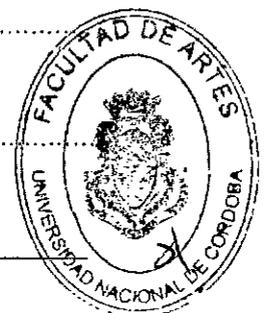
- Suite para viola y pequeña orquesta (1934)

5. Bibliografía Ampliatoria

La Historia de la Viola (dos volúmenes) M. Riley Shar, Violín and viola books

La Viola H. Barret Shar.....

Playing the Viola, Conversations with Williams Primrose David Dalton Shar.....

música

facultad de artes

6. Propuesta metodológica

El seguimiento del avance de los alumnos y las instrucciones respectivas, se realizará de manera individual.

Se indicarán los métodos a usar para vencer las dificultades planteadas en las diferentes obras y se aconsejará sobre la elección de materiales audio-visuales.

El profesor ejemplificará con ejecuciones la manera de afrontar los pasajes dando las indicaciones técnicas correspondientes: digitaciones, dirección del arco, golpes de arco, matices, etc., y también indicaciones sobre estilo, fraseo, contenido programático, etc.

7. Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES / TRABAJOS PRACTICOS

Primera audición: Un recital a mediados de año (fracción del programa).

Segunda audición: Interpretación al finalizar el año de un recital (programa completo) con acompañamiento.

Trabajos Prácticos: Dos antes de la primera audición y dos antes de la segunda audición según el avance de cada alumno.

En todas las instancias de evaluación se considerarán los aspectos técnicos e interpretativos.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos regulares:

- a. deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

Alumnos libres:

En caso de rendir en condición de alumno libre, deberá presentar la propuesta de programa a ejecutar por escrito y con una antelación sesenta días a la fecha del examen. En ambos casos, libre o regular, una parte del programa, a elección del alumno, deberá ser ejecutado de memoria, presentando un programa impreso con las obras a ejecutar, que en el caso de ser alumno libre incluirá un breve comentario sobre dichas obras (nota de programa). El examen será público.

9. Recomendaciones de cursado: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

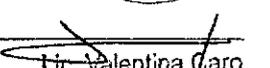
10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda).

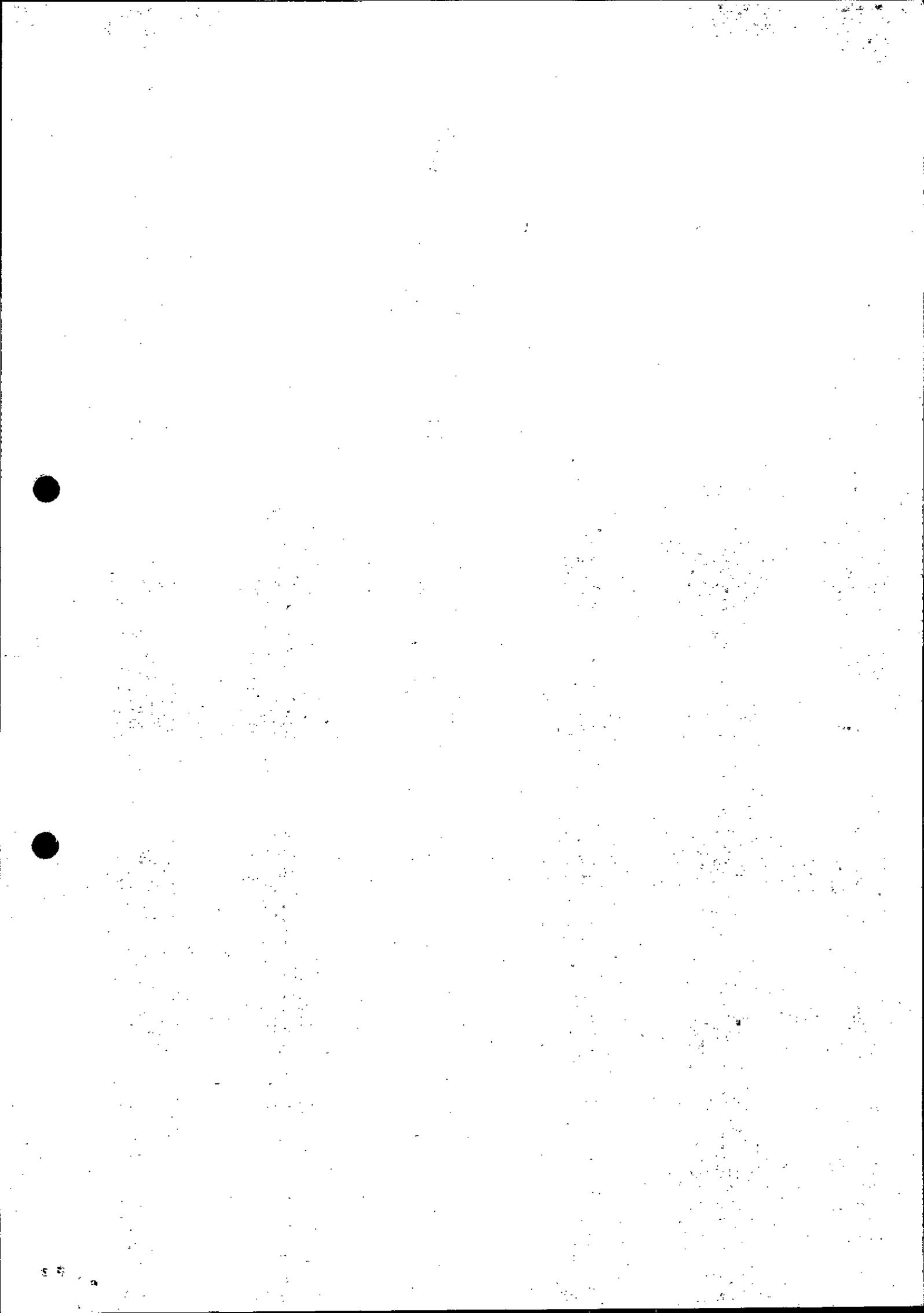
Cronograma tentativo: Primera Audición: Lunes 2 de Julio de 2018 a las 15 hs.
Segunda Audición: Lunes 5 de Noviembre de 2018 a las 15 hs

Prof. Alberto R.J. Lepage

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 339/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental

Plan: 1986

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL IV (VIOLA)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Alberto R. J. Lepage** (lepageviola@gmail.com)

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 11 a 15 hs.

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El alumno deberá desarrollar un nivel musical tal que le permita ejecutar con solvencia todo el repertorio escrito para el instrumento, siendo Instrumento Principal Viola la asignatura eje en la formación de músicos que terminada la carrera de Licenciado en Interpretación Instrumental se desempeñaran como docentes o como intérpretes en orquestas de Cámara, Sinfónica o como instrumentista solista.

El programa se adecuará a las características específicas de cada alumno, para lo cual se incluye listado de obras con distintos niveles de dificultad.

2. Objetivos

Formar intérpretes que posean una excelente preparación técnica y una profunda formación musical estilístico- interpretativa.

Objetivos específicos

- * Desarrollar la afinación.
- * Desarrollar el oído y autocontrol
- * Tocar afinado y controlar la afinación, tocando en una sola posición, cambiando posiciones, en distintos tiempos etc.
- * Conseguir la calidad de sonido.
- * Conseguir una buena técnica para una mejor interpretación.
- * Ser consciente de que el carácter del vibrato siempre depende del estilo de la obra.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PLAN MINIMO

1 Sonata de I.S. Bach para viola (violoncello) sola.

1 Concierto

1 Obra corta

8 - 10 Estudios

Escalas en 3 octavas, arpeggios, golpes del arco, dobles cuerdas, escalas cromáticas.

Ejemplo de PROGRAMA:

1 Sonata (3 sonatas para
violoncello y clave)

Concierto en Re Mayor

1 Suite

1 Sonata op. 120

1 Suite op. 131

Bach

Hoffmeister

Bach

Brahms

Reger

4. Bibliografía obligatoria

METODOS DE ESTUDIO DE TECNICA:

- Sevcik - School of technique
- Berta Volmer - Bratschenchule
- Galamian - Scales System for Viola
- Giuseppe Tartini - The art of bowing
- Hans Sitt - 15 Studies for Viola Op 116
- J.F Mazas - 30 etudes speciales Op 36
- Kayser - 36 Studies Op 20
- Kinsey - Elementary Progressive Studies Set 1 y 2
- Kreutzer - 42 Studies
- Samuel Applebaum - String builder Book 1, 2 y 3
- Schradieck - Techniques (Viola)
- Susan Brown - Two octave scales and bowings
- Wohlfahrt - Foundation Studies Book 1
- Wohlfahrt - 60 estudios para viola Op 45
- Rode -24 Caprichos
- Campagnoli- Op 22
- Flesh- Sistema de Escalas
- Dont- 24 Estudios
- Paganini- 24 Caprichos

ANEXO

Listado de obras por períodos

música

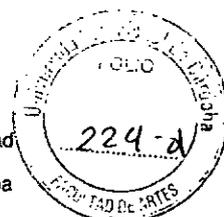

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Barroco

D. Buxtehude, 1637-1707

- Sonata para 4 violas in F mayor

A. Corelli, 1653-1713:

- Sonata nº12 "La follia" Op.5 nº2 (originalmente para violín)

M. Marais, 1656-1728:

- Cinco danzas antiguas francesas

A. Vivaldi, 1678-1741:

- Concierto para viola d'amore RV 396 y RV 392

G. P. Telemann, 1681-1767:

- Concierto en SolM
- Concierto para dos violas
- Concierto a cuatro (transcripción)

G. F. Haendel, 1685-1759:

- Sonata para viola de gamba
- Concierto en Sim

B. Marcello, 1686-1737:

- Sonata para viola y piano

J.S. Bach, 1685-1750:

- Sexto Concierto de Brandeburgo
- Suites para viola sola

Clasicismo

J. Stamitz, 1717-1757:

- Concierto para viola

J.C.Bach, 1735-1782:

- Concierto en Dom

Haydn, Michael (hermano menor del conocido Haydn)

- Concierto para Viola, Organo y Orquesta de Cuerdas

F. A. Hoffmeister, 1754-1812:

- Concierto en ReM
- Concierto en SibM

W. A. Mozart, 1756-1791:

- Trío para viola, clarinete y piano

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
da Córdoba

- Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta

Alessandro Rolla, 1757-1841

- Concierto para viola y orquesta op.3
- Divertimento para viola y cuerdas in F major
- Concertino para viola y cuerdas in E flat major

K.F. Zelter, 1758-1832:

- Concierto para viola y orquesta

J. N. Hummel, 1778-1837:

- Fantasía para viola y piano

Romanticismo

C.M. von Weber, 1786-1826:

- Andante e rondo ungarese

F. Shubert, 1797-1898:

- Sonata "Arpeggione" (Originalmente para Arpeggione)
- Concierto en DoM

Kalliwoda, 1801-1866

- Tres nocturnos Op.186

H. Berlioz, 1803-1869:

- Harold en Italia op.16 (1834)

M. Glinka, 1804-1857:

- Sonata para viola y piano en Rem

R. Schumann, 1810-1856:

- "Märchenbilder" para viola y piano Op.113
- Adagio y allegro Op.70

F. Liszt, 1811-1886:

- Romance oubliée

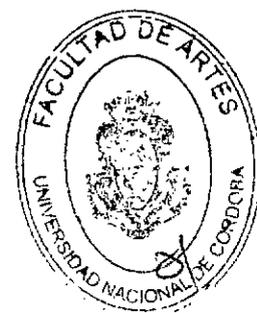
J. Brahms, 1833-1897:

- Sonatas para viola o clarinete

H. Sitt, 1850-1922:

- Concierto para viola y piano Sol m, op 46

Impresionismo...(en adelante)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

C. Debussy, 1862-1918:

- Romanza

R. Strauss, 1864-1949:

- Don Quijote : Tiene un importante solo de viola (1897)

A. Glazunov, 1865-1936

- Elegía Op.44

M. Reger, 1873-1916:

- Tres suites Op.131

B. Bartók, 1881-1945:

- Concierto para viola y orquesta

G. Enescu, 1881-1955

- Pieza de concierto para viola y piano (1906)

P. Hindemith, 1895-1963:

- Der Schwanendreher, para viola y orquesta

- Meditación

- Trauermusik

- Dos sonatas para viola solo y dos con piano: op. 25 nº 1, op 11 Nº5

W. Walton, 1902-1982:

- Concierto para viola y orquesta (1929)

D. Schostakóvich, 1906-1985:

- Sonata para piano y viola Op.147

Nino Rota, 1911-1979

- Intermezzo per Viola e pianoforte

V. Williams:

- Suite para viola y pequeña orquesta (1934)

5. Bibliografía Ampliatoria

La Historia de la Viola (dos volúmenes) M. Riley Shar, Violín and viola books

La Viola H. Barret Shar.....

Playing the Viola, Conversations with Williams Primrose David Dalton Shar.....

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6. Propuesta metodológica

El seguimiento del avance de los alumnos y las instrucciones respectivas, se realizará de manera individual.

Se indicarán los métodos a usar para vencer las dificultades planteadas en las diferentes obras y se aconsejará sobre la elección de materiales audio-visuales.

El profesor ejemplificará con ejecuciones la manera de afrontar los pasajes dando las indicaciones técnicas correspondientes: digitaciones, dirección del arco, golpes de arco, matices, etc., y también indicaciones sobre estilo, fraseo, contenido programático, etc.

7. Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES / TRABAJOS PRACTICOS

Primera audición: Un recital a mediados de año (fracción del programa).

Segunda audición: Interpretación al finalizar el año de un recital (programa completo) con acompañamiento.

Trabajos Prácticos: Dos antes de la primera audición y dos antes de la segunda audición según el avance de cada alumno.

En todas las instancias de evaluación se considerarán los aspectos técnicos e interpretativos.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos regulares:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- Podrán recuperar un trabajo práctico
- deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

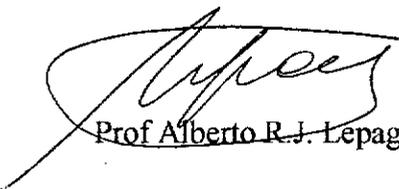
Alumnos libres:

En caso de rendir en condición de alumno libre, deberá presentar la propuesta de programa a ejecutar por escrito y con una antelación sesenta días a la fecha del examen. En ambos casos, libre o regular, una parte del programa, a elección del alumno, deberá ser ejecutado de memoria, presentando un programa impreso con las obras a ejecutar, que en el caso de ser alumno libre incluirá un breve comentario sobre dichas obras (nota de programa). El examen será público.

9. Recomendaciones de cursado: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

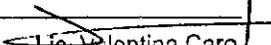
10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

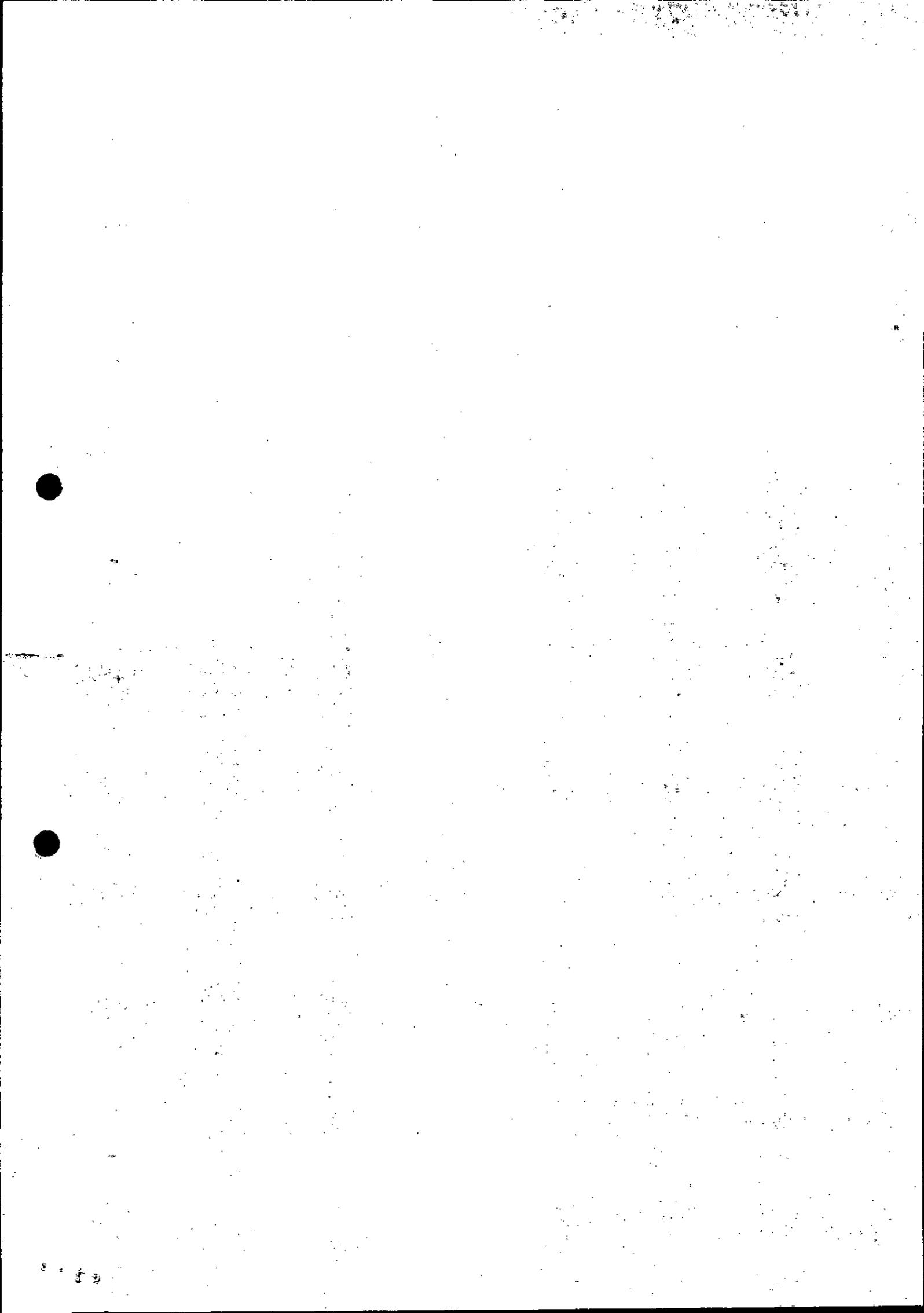
Cronograma tentativo: Primera Audición: Lunes 2 de Julio de 2018 a las 15 hs.
Segunda Audición: Lunes 5 de Noviembre de 2018 a las 15 hs

Prof. Alberto R.J. Lepage

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lfc. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental

Plan: 1986

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL V (VIOLA)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Alberto R. J. Lepage** (lepageviola@gmail.com)

Prof. Adscripto: **Daniel David Gallelo** (danieldavidgallelo@gmail.com)

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 11 a 15 hs

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El alumno deberá desarrollar un nivel musical tal que le permita ejecutar con solvencia todo el repertorio escrito para el instrumento, siendo Instrumento Principal Viola la asignatura eje en la formación de músicos que terminada la carrera de Licenciado en Interpretación Instrumental se desempeñaran como docentes o como intérpretes en orquestas de Cámara, Sinfónica o como instrumentista solista.

El programa se adecuará a las características específicas de cada alumno, para lo cual se incluye listado de obras con distintos niveles de dificultad.

2. Objetivos

Formar intérpretes que posean una excelente preparación técnica y una profunda formación musical estilístico- interpretativa.

Objetivos específicos

- * Desarrollar la afinación.
- * Desarrollar el oído y autocontrol
- * Tocar afinado y controlar la afinación, tocando en una sola posición, cambiando posiciones, en distintos tiempos etc.
- * Conseguir la calidad de sonido.
- * Conseguir una buena técnica para una mejor interpretación.
- * Ser consciente de que el carácter del vibrato siempre depende del estilo de la obra.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

PLAN MINIMO

1 Sonata de I.S. Bach para viola (violoncello) sola.

1 Concierto

1 Obra corta

8 - 10 Estudios

Escalas en 3 octavas, arpeggios, golpes del arco, dobles cuerdas, escalas cromáticas.

Ejemplo de PROGRAMA:

Fantasia Tanguera N°8	Diz	ó
Le Grand Tango	Piazzolla	
1 Suite	Bach	
Sonata op. 11 nro. 4	Hindemith	
Concierto	Walton	ó
Concierto	Bartok	

4. Bibliografía obligatoria

METODOS DE ESTUDIO DE TECNICA:

- Sevcik - School of technique
- Berta Volmer - Bratschenchule
- Galamian - Scales System for Viola
- Giuseppe Tartini - The art of bowing
- Hans Sitt - 15 Studies for Viola Op 116
- J.F Mazas - 30 etudes speciales Op 36
- Kayser - 36 Studies Op 20
- Kinsey - Elementary Progressive Studies Set 1 y 2
- Kreutzer - 42 Studies
- Samuel Applebaum - String builder Book 1, 2 y 3
- Schradieck - Techniques (Viola)
- Susan Brown - Two octave scales and bowings
- Wohlfahrt - Foundation Studies Book 1
- Wohlfahrt - 60 estudios para viola Op 45
- Rode -24 Caprichos
- Campagnoli- Op 22
- Flesh- Sistema de Escalas
- Dont- 24 Estudios
- Paganini-24 Caprichos

ANEXO

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Listado de obras por periodos

Barroco

D. Buxtehude, 1637-1707

- Sonata para 4 violas in F major

A. Corelli, 1653-1713:

- Sonata n°12 "La follia" Op.5 n°2 (originalmente para violín)

M. Marais, 1656-1728:

- Cinco danzas antiguas francesas

A. Vivaldi, 1678-1741:

- Concierto para viola d'amore RV 396 y RV 392

G. P. Telemann, 1681-1767:

- Concierto en SolM
- Concierto para dos violas
- Concierto a cuatro (transcripción)

G. F. Haendel, 1685-1759:

- Sonata para viola de gamba
- Concierto en Sim

B. Marcello, 1686-1737:

- Sonata para viola y piano

J.S. Bach, 1685-1750:

- Sexto Concierto de Brandeburgo
- Suites para viola sola

Clasicismo

J. Stamitz, 1717-1757:

- Concierto para viola

J.C.Bach, 1735-1782:

- Concierto en Dom

Haydn, Michael (hermano menor del conocido Haydn)

- Concierto para Viola, Organo y Orquesta de Cuerdas

F. A. Hoffmeister, 1754-1812:

- Concierto en ReM
- Concierto en SibM

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

W. A. Mozart, 1756-1791:

- Trío para viola, clarinete y piano
- Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta

Alessandro Rolla, 1757-1841

- Concierto para viola y orquesta op.3
- Divertimento para viola y cuerdas in F major
- Concertino para viola y cuerdas in E flat major

K.F. Zelter, 1758-1832:

- Concierto para viola y orquesta

J. N. Hummel, 1778-1837:

- Fantasía para viola y piano

Romanticismo

C.M. von Weber, 1786-1826:

- Andante e rondo ungarese

F. Schubert, 1797-1898:

- Sonata "Arpeggione" (Originalmente para Arpeggione)
- Concierto en DoM

Kalliwoda, 1801-1866

- Tres nocturnos Op.186

H. Berlioz, 1803-1869:

- Harold en Italia op.16 (1834)

M. Glinka, 1804-1857:

- Sonata para viola y piano en Rem

R. Schumann, 1810-1856:

- "Märchenbilder" para viola y piano Op.113
- Adagio y allegro Op.70

F. Liszt, 1811-1886:

- Romance oublié

J. Brahms, 1833-1897:

- Sonatas para viola o clarinete

H. Sitt, 1850-1922:

- Concierto para viola y piano Sol m, op 46

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Impresionismo...(en adelante)

C. Debussy, 1862-1918:

- Romanza

R. Strauss, 1864-1949:

- Don Quijote : Tiene un importante solo de viola (1897)

A. Glazunov, 1865-1936

- Elegía Op.44

M. Reger, 1873-1916:

- Tres suites Op.131

B. Bartók, 1881-1945:

- Concierto para viola y orquesta

G. Enescu, 1881-1955

- Pieza de concierto para viola y piano (1906)

E. Bloch

- Suite Hebraïque

P. Hindemith, 1895-1963:

- Der Schwanendreher, para viola y orquesta

- Meditación

- Trauermusik

- Dos sonatas para viola solo y dos con piano: op. 25 n° 1, op 11 N°5

W. Walton, 1902-1982:

- Concierto para viola y orquesta (1929)

D. Schostakóvich, 1906-1985:

- Sonata para piano y viola Op.147

Nino Rota, 1911-1979

- Intermezzo per Viola e pianoforte

V. Williams:

- Suite para viola y pequeña orquesta (1934)

Astor Piazzolla

- Le Grand Tango (transc. para viola y piano)

Ezequiel Diz

- Fantasía Tanguera N°8 para viola y Orquesta de Cuerdas (o piano)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5. Bibliografía Ampliatoria

La Historia de la Viola (dos volúmenes)	M. Riley	Shar, Violín and viola books
La Viola	H. Barret	Shar.....
Playing the Viola, Conversations with Williams Primrose	David Dalton	Shar.....

6. Propuesta metodológica

El seguimiento del avance de los alumnos y las instrucciones respectivas, se realizará de manera individual.

Se indicarán los métodos a usar para vencer las dificultades planteadas en las diferentes obras y se aconsejará sobre la elección de materiales audio-visuales.

El profesor ejemplificará con ejecuciones la manera de afrontar los pasajes dando las indicaciones técnicas correspondientes: digitaciones, dirección del arco, golpes de arco, matices, etc., y también indicaciones sobre estilo, fraseo, contenido programático, etc.

7. Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES / TRABAJOS PRACTICOS

Primera audición: Un recital a mediados de año (fracción del programa).

Segunda audición: Interpretación al finalizar el año de un recital (programa completo) con acompañamiento.

Trabajos Prácticos: Dos antes de la primera audición y dos antes de la segunda audición según el avance de cada alumno.

En todas las instancias de evaluación se considerarán los aspectos técnicos e interpretativos.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos regulares:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

Alumnos libres:

En caso de rendir en condición de alumno libre, deberá presentar la propuesta de programa a ejecutar por escrito y con una antelación sesenta días a la fecha del examen. En ambos casos, libre o regular, una parte del programa, a elección del alumno, deberá ser ejecutado de memoria, presentando un programa impreso con las obras a ejecutar, que en el caso de ser alumno libre incluirá un breve comentario sobre dichas obras (nota de programa). El examen será público.

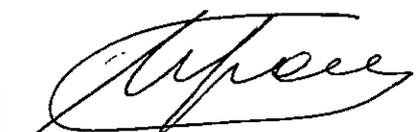
9. Recomendaciones de cursado: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

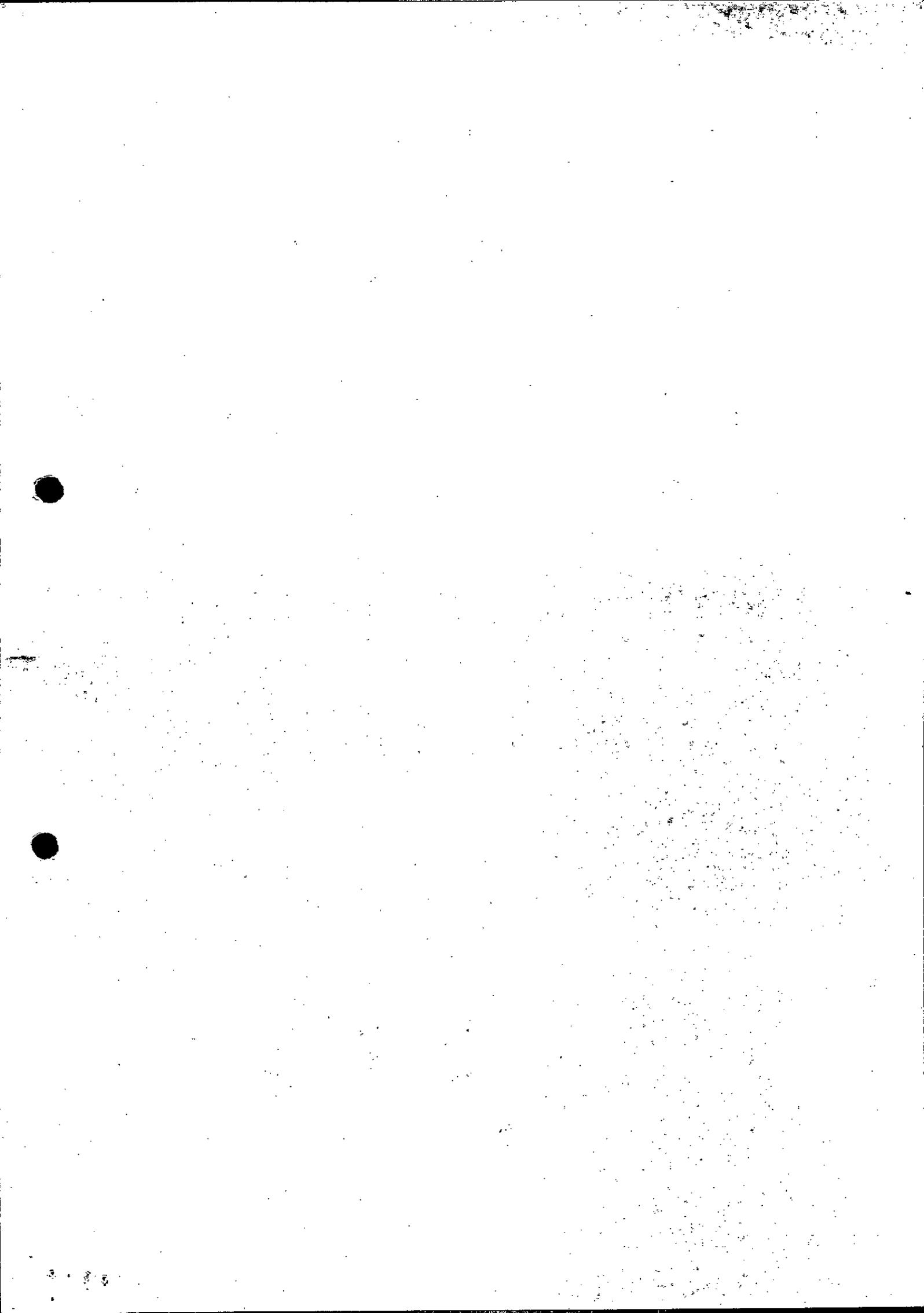
10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo: Primera Audición: Lunes 2 de Julio de 2018 a las 15 hs.
Segunda Audición: Lunes 5 de Noviembre de 2018 a las 15 hs

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Prof Alberto R.J. Lepage

VIOLIN III
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental – Violín
Plan/es PLAN 1985

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter Dmitry Pokras

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Ariel Leonardo Perez Torrez,
Luis Ricardo Varela Carrizo,
Juan Pablo Traverso

Distribución Horaria

Turno único: Lunes 12

Bibliografía Ampliatoria

L.Auer. Mi escuela.

N.Bejtereva. Los aspectos neurofisiológicos del funcionamiento psicológico humano.

N.Garbuzov. El oído musical.

L.Ginzburg. El trabajo sobre una obra artística.

I.Gofman. Las preguntas y las respuestas sobre técnica pianística.

V.Grigoriev. El ejecutante y el escenario.

V.Grigoriev. El sistema metodológico de Y.Iankelevich.

E.Kamillarov. Técnica de la mano izquierda del violinista.

D.Oistrakh. Memorias, artículos y entrevistas.

K.Flesh. El arte de tocar el violín.

A.Yampolsky. El sonido del violinista.

A.Yampolsky. Metodología del trabajo con alumnos.

A.Yampolsky. La preparación de los dedos.

I.Yampolsky. Los fundamentos de la digitación.

C.Mostras. El sistema de ensayos caseros del violinista.

C.Mostras. La afinación en el violín.

C.Mostras. La disciplina rítmica del violinista.

B.Struve. Las formas del desarrollo de jóvenes violinistas y cellistas.

O.Shulpiakov. La técnica de la ejecución e imagen artística.

B.Teplov. Los problemas de la psicología musical.

O.Agarkov. El Vibrato en el violín.

A.Gotsdiner. Metodología auditiva de la enseñanza y formación del vibrato.

- A.Grizus. Comentarios metodológicos para 42 estudios de R. Kreitzer.
F.Kujler. Técnica de la mano derecha del violinista.
M.Liberman, M.Berlianchik. Cultura del sonido del violinista. Metodología de la formación y del desarrollo.
T.Pogozeva. Los problemas de la enseñanza del violín.
V.Mazel. El músico y sus manos: La fisiología y la formación del sistema de movimientos profesionales.
V.Mazel. El músico y sus manos: La formación de la postura óptima.
E.Makkinon. La ejercitación de la memoria.

Propuesta metodológica: Las formas del trabajo se recomiendan a todos los alumnos en forma individual bajo de control del profesor. Eleccion del repertorio , eleccion de formas y metodos del estudio, eleccion de materiales audio-visuales, ejemplificaciones a cargo del profesor etc.

- 1- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES

2 audiciones:

a) mitad del primer bimestre: 2 obras de forma corta (de distintos caracteres) o 1 de forma grande (1 o 2 y 3 mov) y 1 de forma corta

b) mitad del segundo bimestre: 1 de forma grande (1 o 2 y 3 mov) y 2 movimientos de Sonatas y partitas de I.S. Bach (de distintos caracteres) o Fantasie de G.P. Telemann

EXAMEN

Ejemplos del programa

1

- I. S. Bach. Sarabanda y doble de Partita si menor.
M. Bruch. Concierto, 1 mov.
B. Campagnoli. Estudio N° 8
Ia. Dont Estudio N° 3. op.35

2

- G. Ph. Teleman. Fantasia N° 5
W. A. Mozart. Concierto N° 3, 1 mov.
Ch. Dancla. Estudio N° 3
R. Kroitzer. Estudio N° 40

3

I. S. Bach. Zarabanda y Giga de Partita Re menor
F. Mendelsohn. Concierto, 1 mov.
Ia. Dont Capriccio N° 5
Ch. Dancla Estudio N° 13

4

I.S.Bach. Menuetto 1 y 2 y Bourré de Partita Mi menor.
H. Wieniawsky. Concierto N° 2, 1° mov.
Ia. Dont Estudios N° 2, 4 op.35.

2- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Alumnos regulares:

- a. deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

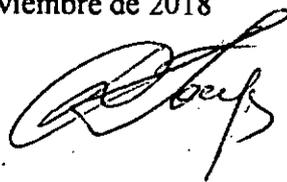
Los alumnos en condición de **libres**, rendirán programa completo que deberán presentar al titular de la cátedra, para su análisis y aprobación, dos meses antes de cualquier fecha de examen por la que optare.

- 3- Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).
- 4- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- 1 audicion 2 de julio de 2018
- 2 audicion 5 de noviembre de 2018

Prof. Mgter Dmitry Pokras

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
RCD.

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

VIOLIN IY
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Musica

Carrera/s: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental – Violín
Plan/es PLAN 1985

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter Dmitry Pokras

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Ariel Leonardo Perez Torrez,
Luis Ricardo Varela Carrizo,
Juan Pablo Traverso

Adscripto Nicolas Villafañe

Distribución Horaria

Turno único: Lunes 12

Bibliografía Ampliatoria

L.Auer. Mi escuela.

N.Bejtereva. Los aspectos neurofisiológicos del funcionamiento psicológico humano.

N.Garbuzov. El oído musical.

L.Ginzburg. El trabajo sobre una obra artística.

I.Gofman. Las preguntas y las respuestas sobre técnica pianística.

V.Grigoriev. El ejecutante y el escenario.

V.Grigoriev. El sistema metodológico de Y.Iankelevich.

E.Kamillarov. Técnica de la mano izquierda del violinista.

D.Oistrakh. Memorias, artículos y entrevistas.

K.Flesh. El arte de tocar el violín.

A.Yampolsky. El sonido del violinista.

A.Yampolsky. Metodología del trabajo con alumnos.

A.Yampolsky. La preparación de los dedos.

I.Yampolsky. Los fundamentos de la digitación.

C.Mostras. El sistema de ensayos caseros del violinista.

C.Mostras. La afinación en el violín.

C.Mostras. La disciplina rítmica del violinista.

B.Struve. Las formas del desarrollo de jóvenes violinistas y cellistas.

O.Shulpiakov. La técnica de la ejecución e imagen artística.

B.Teplov. Los problemas de la psicología musical.

O.Agarkov. El Vibrato en el violín.

- A.Gotsdiner. Metodología auditiva de la enseñanza y formación del vibrato.
A.Grizus. Comentarios metodológicos para 42 estudios de R. Kreitzer.
F.Kujler. Técnica de la mano derecha del violinista.
M.Liberman, M.Berlianchik. Cultura del sonido del violinista. Metodología de la formación y del desarrollo.
T.Pogozeva. Los problemas de la enseñanza del violín.
V.Mazel. El músico y sus manos: La fisiología y la formación del sistema de movimientos profesionales.
V.Mazel. El músico y sus manos: La formación de la postura óptima.
E.Makkinon. La ejercitación de la memoria.

Propuesta metodológica: Las formas del trabajo se recomiendan a todos los alumnos en forma individual bajo de control del profesor. Eleccion del repertorio , eleccion de formas y metodos del estudio, eleccion de materiales audio-visuales, ejemplificaciones a cargo del profesor etc.

- 1- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES

2 audiciones:

- a) mitad del primer bimestre: 2 obras de forma corta (de distintos caracteres) o 1 de forma grande (1 o 2 y 3 mov) y 1 de forma corta
- b) mitad del segundo bimestre: 1 de forma grande (1 o 2 y 3 mov) y 2 movimientos de Sonatas y partitas de I.S. Bach (de distintos caracteres) o Fantasie de G.P. Telemann

EXAMEN

Ejemplos del programa

1

- I. S. Bach. Sarabanda y doble de Partita si menor.
M. Bruch. Concierto, 1 mov.
B. Campagnoli. Estudio N° 8
Ia. Dont Estudio N° 3. op.35

2

- G. Ph. Teleman. Fantasia N° 5
W. A. Mozart. Concierto N° 3, 1 mov.
Ch. Dancla. Estudio N° 3
R. Kroitzer. Estudio N° 40

3

I. S. Bach. Zarabanda y Giga de Partita Re menor
F. Mendelsohn. Concierto, 1 mov.
Ia. Dont Capriccio N° 5
Ch. Dancla Estudio N° 13

4

I.S.Bach. Menuetto 1 y 2 y Bourré de Partita Mi menor.
H. Wieniawsky. Concierto N° 2, 1° mov.
Ia. Dont Estudios N° 2, 4.op.35.

2- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Alumnos regulares:

- a. deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

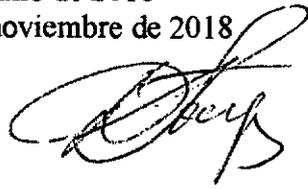
Los alumnos en condición de **libres**, rendirán programa completo que deberán presentar al titular de la cátedra, para su análisis y aprobación, dos meses antes de cualquier fecha de examen por la que optare.

3- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

4- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- 1 audicion 2 de julio de 2018
- 2 audicion 5 de noviembre de 2018

Prof. Mgter Dmitry Pokras

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

VIOLIN Y
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Musica

Carrera/s: Licenciatura y Profesorado en Perfeccionamiento Instrumental – Violín

Plan/es PLAN 1985

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter Dmitry Pokras

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Ariel Leonardo Perez Torrez,

Luis Ricardo Varela Carrizo,

Juan Pablo Traverso

Adscripto

Nicolas Villafañe

Distribución Horaria

Turno único: Lunes 12

Bibliografía Ampliatoria

L.Auer. Mi escuela.

N.Bejtereva. Los aspectos neurofisiológicos del funcionamiento psicológico humano.

N.Garbuzov. El oído musical.

L.Ginzburg. El trabajo sobre una obra artística.

I.Gofman. Las preguntas y las respuestas sobre técnica pianística.

V.Grigoriev. El ejecutante y el escenario.

V.Grigoriev. El sistema metodológico de Y.Iankelevich.

E.Kamillarov. Técnica de la mano izquierda del violinista.

D.Oistrakh. Memorias, artículos y entrevistas.

K.Flesh. El arte de tocar el violín.

A.Yampolsky. El sonido del violinista.

A.Yampolsky. Metodología del trabajo con alumnos.

A.Yampolsky. La preparación de los dedos.

I.Yampolsky. Los fundamentos de la digitación.

C.Mostras. El sistema de ensayos caseros del violinista.

C.Mostras. La afinación en el violín.

C.Mostras. La disciplina rítmica del violinista.

B.Struve. Las formas del desarrollo de jóvenes violinistas y cellistas.

O.Shulpiakov. La técnica de la ejecución e imagen artística.

B.Teplov. Los problemas de la psicología musical.

O.Agarkov. El Vibrato en el violín.

- A.Gotsdiner. Metodología auditiva de la enseñanza y formación del vibrato.
- A.Grizus. Comentarios metodológicos para 42 estudios de R. Kreitzer.
- F.Kujler. Técnica de la mano derecha del violinista.
- M.Liberman, M.Berlianchik. Cultura del sonido del violinista. Metodología de la formación y del desarrollo.
- T.Pogozeva. Los problemas de la enseñanza del violín.
- V.Mazel. El músico y sus manos: La fisiología y la formación del sistema de movimientos profesionales.
- V.Mazel. El músico y sus manos: La formación de la postura óptima.
- E.Makkinon. La ejercitación de la memoria.

Propuesta metodológica: Las formas del trabajo se recomiendan a todos los alumnos en forma individual bajo de control del profesor. Eleccion del repertorio , eleccion de formas y metodos del estudio, eleccion de materiales audio-visuales, ejemplificaciones a cargo del profesor etc.

- 1- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES

2 audiciones:

a) mitad del primer bimestre: 2 obras de forma corta (de distintos caracteres) o 1 de forma grande (1 o 2 y 3 mov) y 1 de forma corta

b) mitad del segundo bimestre: 1 de forma grande (1 o 2 y 3 mov) y 2 movimientos de Sonatas y partitas de I.S. Bach (de distintos caracteres) o Fantasie de G.P. Telemann

EXAMEN

Ejemplos del programa

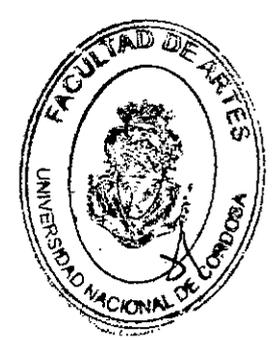
1

- I. S. Bach. Sarabanda y doble de Partita si menor.
- M. Bruch. Concierto, 1 mov.
- B. Campagnoli. Estudio N° 8
- Ia. Dont Estudio N° 3. op.35

2

- G. Ph. Teleman. Fantasia N° 5
- W. A. Mozart. Concierto N° 3, 1 mov.
- Ch. Dancla. Estudio N° 3
- R. Kroitzer. Estudio N° 40

3

I. S. Bach. Zarabanda y Giga de Partita Re menor
F. Mendelsohn. Concierto, 1 mov.
Ia. Dont Capriccio N° 5
Ch. Dancla Estudio N° 13

4

I.S. Bach. Menuetto 1 y 2 y Bourré de Partita Mi menor.
H. Wieniawsky. Concierto N° 2, 1° mov.
Ia. Dont Estudios N° 2, 4 op.35.

2- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Alumnos regulares:

- a. deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

Los alumnos en condición de **libres**, rendirán programa completo que deberán presentar al titular de la cátedra, para su análisis y aprobación, dos meses antes de cualquier fecha de examen por la que optare.

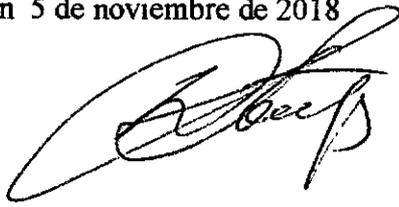
3- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

4- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

1 audición 2 de julio de 2018

2 audición 5 de noviembre de 2018

Prof. Mgter Dmitry Pokras

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Departamento de Música.

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental con orientación en Violoncello.

Plan 2018

Asignatura: Instrumento principal III. Violoncello.

Profesora Titular: María Eugenia Menta (Prof. Titular con dedicación semi-exclusiva)

Horario: Lunes por la tarde. (16/20 hs)

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza superior de un instrumento debe estar orientada a lograr en los estudiantes un creciente desarrollo instrumental, técnico e interpretativo a través de un proceso integral, que incorpora para la formación bibliografía especializada, métodos y obras de repertorio y ensamble.

Estas herramientas a lo largo de la carrera serán el basamento fundamental en el desarrollo de la conciencia crítica del estudiante frente a cada pieza encarada y su contexto estilístico temporal que posibilite enriquecer la interpretación. Como así también serán las que le brinden destreza y resistencia en el manejo del instrumento.

En cuanto al repertorio se presenta un programa anual que incorpora variadas obras de los compositores más representativos en lo que al violoncello se refiere. Se incluirán también obras que presenten elementos de la música popular (Tango/Folclore, etc) para adentrarnos en el particular enfoque que se necesita para abordar dichos elementos.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar destreza técnica que permita interpretar obras de repertorio.
- Desarrollar conciencia física, muscular y postural para lograr relajación y disfrute al momento de interpretar una obra.
- Interpretar y conocer elementos específicos/estilísticos del repertorio universal de Violoncello y de expresiones de la música popular.
- Manejar conceptos, fraseos y matices de los diferentes estilos.

- Desarrollar calidad de sonido.
- Desarrollar gradualmente la memoria.
- Contribuir a la formación de ensambles de violoncello para trabajar nociones relacionadas a afinación, timbre, sonido, expresión e interpretación general.
- Participar de clases grupales que contribuyan al aprendizaje general de los alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Favorecer al correcto desarrollo de lo postural: toma de arco, peso de brazo, relajación.
- Trabajar la afinación en métodos, obras solistas y en ensambles.
- Manejar con solvencia posiciones en el diapasón.
- Desarrollar conciencia crítica al momento de colocar digitaciones y arcos.
- Manejar con solvencia articulaciones de arco.
- Profundizar la técnica del vibrato.
- Perfeccionar la colocación del paso de arco, la presión y el punto de contacto, y establecer su relación con la calidad y cantidad de sonido.
- Perfeccionar el peso del brazo izquierdo, como así también la correcta articulación y dicción de cada dedo de la mano izquierda.
- Controlar y sostener el pulso durante la interpretación de cada obra.
- Controlar y sostener la correcta afinación en la ejecución de las obras.
- Profundizar el manejo del vibrato en obras de repertorio.

3. CONTENIDOS

UNIDAD Nº 1: Nociones básicas del instrumento/Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas.
- Afinación del Instrumento
- Respiración/Relajación
- Gimnasia/Calentamiento/Elongación
- Actitud interpretativa/Expresión

- Mano izquierda: Posiciones fijas y respectivos cambios de posición/Vibrato/Velocidad/
- Mano derecha: Toma de arco/Articulaciones/Peso de brazo/Punto de contacto/Presión/Construcción del sonido/
- Nociones de disociación y sincronización.

UNIDAD Nº 2: Postura

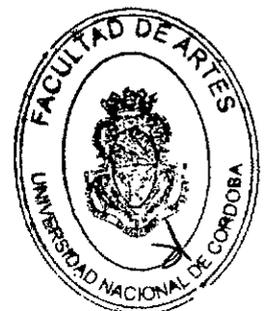
- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas
- Adaptación del instrumento a la postura correcta
- Respiración
- Calentamiento y relajación
- Capotasto

UNIDAD Nº 3: Técnica. Brazo y mano derecha

- Peso de brazo, toma de arco.
- Postura
- Arco (talón, mitad, punta)/Articulaciones. (detaché, legato, staccato, martellatto, portato, spiccato)
- Articulaciones propias de estilos populares (marcato/fraseos/yumba/accentuación/arrastres)
- Paso de arco. Cambio de cuerdas/Punto de contacto/ Articulaciones /Peso de brazo/ Presión/ Construcción del sonido/ Velocidad de arco y su relación con la cantidad y calidad del sonido.
- Construcción del sonido/ Color y cuerpo del sonido/ Cantidad y calidad del sonido/ Dinámica.
- Anotación de arcos

UNIDAD Nº 4: Técnica. Brazo y mano izquierda

- Peso de brazo/postura/pisada de mano en el diapasón/relajación
- Afinación
- Escalas de tres octavas/velocidad en la ejecución de escalas//Sevcik op 8
- Cadencias de dobles cuerdas (3º/4º/6º/5º)
- Ornamentos (trinos y apoyaturas)

- Digitación
- Cambios de posición/desmangue/capotasto.
- Movimiento de mano y dedos/Articulación y dicción/ Velocidad de los dedos y mano izquierda.

UNIDAD Nº 5: Técnica. Vibrato

- Relajación/Peso
- Velocidad/amplitud
- Ritmo/Incisividad
- Vibrato según estilos musicales

UNIDAD Nº 6: Interpretación

- Investigación de la obra (Compositor, periodo, contexto)

UNIDAD Nº 7: Repertorio

Programa anual tentativo:

- Una Sonata para violoncello completa.
- Piezas cortas de repertorio.
- Una obra con elementos propios de la expresión popular.
- Una Suite para violoncello solo ó 1 (una) sonata completa distinta al ítem anterior.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

LIBROS DE TÉCNICA

- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). School of bowing technique for cello, Op. 2. Ed. Bosworth & Co.
- GRUETZMACHER. Etudes (without Thumb Position) Op. 38. Volume 1
- HUNERFURST, F.W. 24 Etudes Violoncelle. Braunschweig. Henry Litolf's Verlag
- DUPORT, J.L. 21 Exercices. Braunschweig. Henry Litolf's Verlag

- DOTZAUER, J. J. Friedrich. 113 Violoncello-etüden. Ed. Johann Klingenberg.
- FLESCHE, Carl; BOETTCHER, Wolfgang (arreglador). Scale system for violoncello. Ed. Carl Fischer.
- MAZZACURATI, Benedetto. Scale e arpeggi per violoncello. Ed. Carisch S.A.
- POPPER, David. High school of cello playing. 40 Etude, Op. 73. Publicado por G. Schirmer.
- SEVCIK, Otakar; COLE, Orlando (arreglador) (1905). Changes of positions and Preparatory scale studie ,Op. 8 (Transcripto y editado para violoncello). Elkan-Vogel – Inc.
- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). 40 Variations for violoncello, Op. 3. Ed. Bosworth & Co.
- STARKER, Janos; Georg Bekefi (asistente) (1961). An organized method of string playing. Violoncello Exercices for the left hand.
- YAMPOLSKY, Mark. Violoncello Technique. Editado por Gordon Epperson. MCA Music.
- KREUTZER, R. 42 Studi trascritti integralmente per Violoncello con Varianti di B. Mazzacurati.

OBRAS ORIENTATIVAS

- BACH, J. S. – Suite Nº 3 para cello solo en Do Mayor, BWV 1009.
- BEETHOVEN, L. V. – Sonata Nº 3 para cello y piano en La mayor, Op. 69.
- BRAGATO, José. – “Graciela y Buenos Aires” para cello y piano..
- GOBBI, Alfredo. “El Andariego”. Arreglo de Damián Torres para cello solo.
- BEETHOVEN, L.V. - Variaciones sobre el tema “Ein Mädchen oder Weibchen” Op. 66.
- BENZECRY, Esteban – Toccata y misterio para violoncello y piano.
- BRAHMS, Johannes- Sonata Nº 1 para piano y violoncello, Op. 38.
- DVORAK, Antonin – From the Bohemian Forest, Nº 5 “Waldesruhe” arreglo para Cello y piano Op. 68.
- HAYDN, Joseph – Concierto para violoncello Nº 1 en Do mayor, Hob. VIIb/1.

- LALO, Édouard- Concierto para Violoncello en Re Menor.
- OTAKA - "Meiso" para violoncello solo.
- PROKOFIEV, Serguéi- "March", arreglo de G. Piatigorsky para cello solo, Op. 65.
- PROKOFIEV, Serguéi - Sonata para Violoncello y piano en Do Mayor, Op.119.
- SCHUMANN, Robert - Fantasiestücke para Cello y Piano, Op. 73.

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

El alumno tendrá un seguimiento semanal en el formato de clase práctica individual para el abordaje de la técnica y del repertorio. Se realizarán también clases grupales de técnica de Violoncello y de Ensamble con todos los estudiantes de la cátedra, facilitando así el aprendizaje en conjunto.

El profesor hará un seguimiento detallado del alumno y la rutina de estudio responderá a sus necesidades particularidades. Se propone investigar en registros/grabaciones para contar con mayor cantidad de elementos a la hora de analizar la obra a estudiar.

Las obras propuestas serán seleccionadas de acuerdo a las especificidades que el alumno necesite trabajar, siendo gradualmente sujetas a un mayor grado de dificultad.

7. EVALUACIÓN

Cada clase es una instancia de evaluación en el proceso de aprendizaje. Luego de un proceso de seguimiento, tanto de las clases individuales como grupales, se procederá a la realización de dos audiciones de carácter público cuya evaluación corresponde a la instancia de examen parcial:

Primera audición: a realizarse a fines del primer cuatrimestre interpretando la mitad de las obras del repertorio.

Segunda audición: a realizarse a final de año interpretando el repertorio de obras completo, con acompañamiento de piano en las obras que así lo precisen.

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

El Régimen de Alumnos de la Facultad de Artes (Resolución Nº 363/99 del HCD) vigente al día de la fecha, dispone:

A los fines de obtener la **promoción de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos. (Art Nº 17 del Régimen de Alumnos).

Aprobar ambas audiciones con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada. (Art. Nº 16 del Régimen de Alumnos).

A los fines de obtener la **regularidad de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos.

Aprobar ambas audiciones con una calificación igual o superior a 4. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada (Art. 21º del Régimen de Alumnos).

Para aprobar el examen final, el alumno deberá:

Presentar la totalidad del programa pactado con el profesor en el inicio del año lectivo.

Para aprobar el **examen libre**, el alumno deberá:

Interpretar de memoria por lo menos dos obras completas del programa y asistir a una o más entrevistas con el docente titular, con una anticipación no menor a tres meses previos al examen.

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>)

La Facultad de Artes dispone de un régimen especial de cursado para el alumno trabajador y/o con familiares a cargo (EXPTE-UNC: 0045631/2012 y modificación de su artículo Nº 4 en EXPTE-UNC: 0023312/2015), el cual contempla:

La justificación de tardanzas a trabajos prácticos y audiciones.

La justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

La previsión de otra instancia de evaluación sin ser ésta considerada como recuperatorio de la que reemplaza, con lo cual se reserva el mencionado derecho de recuperación de dicha instancia.

La posibilidad de reprogramar un 50% de las instancias de evaluación.

En caso del vencimiento de la regularidad o de la promoción de la materia, la solicitud de la extensión de dicha condición por el plazo de 3 (tres) turnos de examen una vez finalizado el tiempo reglamentario (ver condiciones a través del enlace, dispuesto más abajo, del reglamento en cuestión).

Para encuadrarse en dicho régimen, el alumno deberá tramitar y obtener el Certificado Único de estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Artes, a comienzos del primer cuatrimestre. Dicho certificado deberá ser presentado ante el docente titular.

(Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

9. RECOMENDACIONES DE CURSADA

Para realizar esta materia es conveniente tener aprobada o regularizada la materia Introducción a los estudios musicales universitarios (curso de nivelación).

CRONOGRAMA TENTATIVO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Marzo Abril Mayo Junio Julio/ Agos Sept Octubre Noviem Diciemb

-Audiciones Diagnóstico a ingresantes

-1º TP/ 2º TP/ 3º TP

-1º Audición

4º TP 5º TP 6º TP 7º TP

2º Audición

Programa

Primer cuatrimestre

Estudios: Escalas y arpeggios/ Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) sonata completa ó 1 (una) Suite para violoncello solo/Una pieza corta de repertorio

Segundo cuatrimestre

Estudios: Escalas y Arpeggios/Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) nueva Obra/Sonata completa/Una pieza corta de repertorio/Una obra con elementos propios de la expresión popular.

Eugenia Menta

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 339/2018
HCD

~~Lic. Valentina Cara~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Departamento de Música.

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental con orientación en Violoncello.

Plan 2018

Asignatura: Instrumento principal IV. Violoncello.

Profesora Titular: María Eugenia Menta (Prof. Titular con dedicación semi-exclusiva)

Horario: Lunes por la tarde. (16/20 hs)

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza superior de un instrumento debe estar orientada a lograr en los estudiantes un creciente desarrollo instrumental, técnico e interpretativo a través de un proceso integral, que incorpora para la formación bibliografía especializada, métodos y obras de repertorio y ensamble.

Estas herramientas a lo largo de la carrera serán el basamento fundamental en el desarrollo de la conciencia crítica del estudiante frente a cada pieza encarada y su contexto estilístico temporal que posibilite enriquecer la interpretación. Como así también serán las que le brinden destreza y resistencia en el manejo del instrumento.

En cuanto al repertorio se presenta un programa anual que incorpora variadas obras de los compositores más representativos en lo que al violoncello se refiere. Se incluirán también obras que presenten elementos de la música popular (Tango/Folclore, etc) para adentrarnos en el particular enfoque que se necesita para abordar dichos elementos.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar destreza técnica que permita interpretar obras de repertorio.
- Desarrollar conciencia física, muscular y postural para lograr relajación y disfrute al momento de interpretar una obra.
- Interpretar y conocer elementos específicos/estilísticos del repertorio universal de Violoncello y de expresiones de la música popular.
- Manejar conceptos, fraseos y matices de los diferentes estilos.

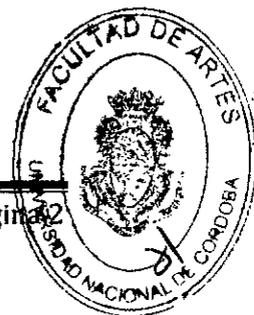

- Desarrollar calidad de sonido.
- Desarrollar gradualmente la memoria.
- Contribuir a la formación de ensambles de violoncello para trabajar nociones relacionadas a afinación, timbre, sonido, expresión e interpretación general.
- Participar de clases grupales que contribuyan al aprendizaje general de los alumnos.
- Desarrollar actitudinalmente expresión de solista.
- Mejorar elementos dinámicos asociados a la expresión.
- Profundizar los diferentes tipos de vibrato.
- Profundizar matices, fraseos y expresión en estilos musicales diversos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Favorecer al correcto desarrollo de lo postural: toma de arco, peso de brazo, relajación.
- Trabajar la afinación en métodos, obras solistas y en ensambles.
- Manejar con solvencia posiciones en el diapasón.
- Desarrollar conciencia crítica al momento de colocar digitaciones y arcos.
- Manejar con solvencia articulaciones de arco.
- Profundizar la técnica del vibrato.
- Perfeccionar la colocación del paso de arco, la presión y el punto de contacto, y establecer su relación con la calidad y cantidad de sonido.
- Perfeccionar el peso del brazo izquierdo, como así también la correcta articulación y dicción de cada dedo de la mano izquierda.
- Controlar y sostener el pulso durante la interpretación de cada obra.
- Controlar y sostener la correcta afinación en la ejecución de las obras.
- Profundizar el manejo del vibrato en obras de repertorio.
- Afianzar técnicas de relajación y concentración.
- Dominar golpes de arco a velocidad.
- Desarrollar velocidad en ambas manos y brazos.

3. CONTENIDOS

UNIDAD N° 1: Nociones básicas del instrumento/Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas.
- Afinación del Instrumento
- Respiración/Relajación
- Gimnasia/Calentamiento/Elongación
- Actitud interpretativa/Expresión
- Mano izquierda: Posiciones fijas y respectivos cambios de posición/Vibrato/Velocidad/
- Mano derecha: Toma de arco/Articulaciones/Peso de brazo/Punto de contacto/Presión/Construcción del sonido/
- Nociones de disociación y sincronización.

UNIDAD N° 2: Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas
- Adaptación del instrumento a la postura correcta
- Respiración
- Calentamiento y relajación
- Capotasto

UNIDAD N° 3: Técnica. Brazo y mano derecha

- Peso de brazo, toma de arco.
- Postura
- Arco (talón, mitad, punta)/Articulaciones. (detaché, legato, staccato, martellatto, portato, spiccato)
- Articulaciones propias de estilos populares (marcato/fraseos/yumba/accentuación/arrastres)
- Paso de arco. Cambio de cuerdas/Punto de contacto/ Articulaciones / Transmisión de Peso de brazo/ Presión/ Construcción del sonido/ Velocidad de arco y su relación con la cantidad y calidad del sonido.
- Construcción del sonido/ Color y cuerpo del sonido/ Cantidad y calidad del sonido/ Dinámica

-Anotación de arcos

UNIDAD Nº 4: Técnica. Brazo y mano izquierda

- Peso de brazo/postura/pisada de mano en el diapasón/relajación
- Afinación
- Escalas de cuatro octavas/velocidad en la ejecución de escalas//Sevcik op 8
- Cadencias de dobles cuerdas (3º/4º/6º/5º)
- Ornamentos (trinos y apoyaturas)
- Digitación
- Cambios de posición/desmangue/capotasto.
- Movimiento de mano y dedos/Articulación y dicción/ Velocidad de los dedos y mano izquierda.
- Práctica de lectura a primera vista.

UNIDAD Nº 5: Técnica. Vibrato

- Relajación/Peso
- Velocidad/amplitud
- Ritmo/Incisividad
- Vibrato según estilos musicales
- Recursos tímbricos

UNIDAD Nº 6: Interpretación

- Investigación de la obra (Compositor, periodo, contexto)
- Control del pulso
- Color y calidad del sonido/Dinámicas/Caudal/Proyección/Vibrato
- Análisis de diversas interpretaciones
- Expresión/Fraseos

UNIDAD Nº 7: Repertorio

Programa anual tentativo:

- Una Sonata para violoncello completa.
- Piezas cortas de repertorio.
- Un estudio del libro Op. 73 de D. Popper
- Una obra con elementos propios de la expresión popular.
- Una Suite para violoncello solo ó 1 (una) sonata completa distinta al ítem anterior.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

LIBROS DE TÉCNICA

- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). School of bowing technique for cello, Op. 2. Ed. Bosworth & Co.
- GRUETZMACHER. Etudes (without Thumb Position) Op. 38. Volume 1
- HUNERFURST, F.W. 24 Etudes Violoncelle. Braunschweig. Henry Litolff's Verlag
- DUPORT, J.L. 21 Exercices. Braunschweig. Henry Litolff's Verlag
- DOTZAUER, J. J. Friedrich. 113 Violoncello-etüden. Ed. Johann Klingenberg.
- FLESCH, Carl; BOETTCHER, Wolfgang (arreglador). Scale system for violoncello. Ed. Carl Fischer.
- MAZZACURATI, Benedetto. Scale e arpeggi per violoncello. Ed. Carisch S.A.
- POPPER, David. High school of cello playing. 40 Etude, Op. 73. Publicado por G. Schirmer.
- SEVCIK, Otakar; COLE, Orlando (arreglador) (1905). Changes of positions and Preparatory scale studie ,Op. 8 (Transcripto y editado para violoncello). Elkan-Vogel – Inc.
- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). 40 Variations for violoncello, Op. 3. Ed. Bosworth & Co.
- STARKER, Janos; Georg Bekefi (asistente) (1961). An organized method of string

playing. Violoncello Exercises for the left hand.

- YAMPOLSKY, Mark. Violoncello Technique. Editado por Gordon Epperson. MCA Music.

-KREUTZER, R. 42 Studi trascritti integralmente per Violoncello con Varianti di B. Mazzacurati.

OBRAS ORIENTATIVAS

BACH, J.S. – Suite Nº 4 para Violoncello solo en Mib mayor, BWV 1010.

BEETHOVEN, L.V. - Sonata Para Violoncello y Piano No. 4, Op. 102, No. 1.

BEETHOVEN, L.V. - Variaciones sobre el Tema "Bei Männern welche Liebe fühlen", woO 46.

BRAHMS, Johannes – Sonata Nº 1 para Piano y Violoncello en Mi menor, Op. 38.

CRUMB, Georg - Sonata para Cello Solo.

GOBBI, Alfredo – "El Andariego" Arreglo de Damián Torres para cello solo.

PIAZZOLLA, Astor – Le grand Tango.

DE FALLA, Manuel – El amor Brujo, ballet-pantomima, Nº 8 "Danza Ritual del Fuego", arreglo para Cello y Piano de G. Piatigorsky.

DVORAK, Antonin- Rondo para violoncello y piano en Sol Menor, Op. 94.

ELGAR, EDWARD - Concierto para Violoncello en Mi Menor, Op. 85.

FRANCHISENA, César – Sonata Nº 1 para cello solo.

HAYDN, Joseph – Concierto para Violoncello Nº 2 en Re mayor, Hob. VIIb 2.

RACHMANINOFF, Sergei - Sonata para Violoncello en Sol Menor, Op. 19.

REGER, Max - Suite Nº 3 para Violoncello solo, Op. 131c.

SAINT-SAËNS, Camille – Concierto para violoncello Nº 1 en La menor, Op. 33.

SHOSTAKOVICH, Dmitri - Sonata para Violoncello y Piano, Op. 40.

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

El alumno tendrá un seguimiento semanal en el formato de clase práctica individual para el abordaje de la técnica y del repertorio. Se realizarán también clases grupales de técnica de Violoncello y de Ensamble con todos los estudiantes de la cátedra, facilitando así el aprendizaje en conjunto.

El profesor hará un seguimiento detallado del alumno y la rutina de estudio responderá a sus necesidades particularidades. Se propone investigar en registros/grabaciones para contar con mayor cantidad de elementos a la hora de analizar la obra a estudiar.

Las obras propuestas serán seleccionadas de acuerdo a las especificidades que el alumno necesite trabajar, siendo gradualmente sujetas a un mayor grado de dificultad.

7. EVALUACIÓN

Cada clase es una instancia de evaluación en el proceso de aprendizaje. Luego de un proceso de seguimiento, tanto de las clases individuales como grupales, se procederá a la realización de dos audiciones de carácter público cuya evaluación corresponde a la instancia de examen parcial:

Primera audición: a realizarse a fines del primer cuatrimestre interpretando la mitad de las obras del repertorio.

Segunda audición: a realizarse a final de año interpretando el repertorio de obras completo, con acompañamiento de piano en las obras que así lo precisen.

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

El Régimen de Alumnos de la Facultad de Artes (Resolución Nº 363/99 del HCD) vigente al día de la fecha, dispone:

A los fines de obtener la **promoción de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos. (Art Nº 17 del Régimen de Alumnos).

Aprobar ambas audiciones con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada.

(Art. Nº 16 del Régimen de Alumnos).

A los fines de obtener la **regularidad de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos.

Aprobar ambas audiciones con una calificación igual o superior a 4. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada (Art. 21º del Régimen de Alumnos).

Para aprobar el examen final, el alumno deberá:

Presentar la totalidad del programa pactado con el profesor en el inicio del año lectivo.

Para aprobar el **examen libre**, el alumno deberá:

Interpretar de memoria por lo menos dos obras completas del programa y asistir a una o más entrevistas con el docente titular, con una anticipación no menor a tres meses previos al examen.

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>)

La Facultad de Artes dispone de un régimen especial de cursado para el alumno trabajador y/o con familiares a cargo (EXPTE-UNC: 0045631/2012 y modificación de su artículo Nº 4 en EXPTE-UNC: 0023312/2015), el cual contempla:

La justificación de tardanzas a trabajos prácticos y audiciones.

La justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

La previsión de otra instancia de evaluación sin ser ésta considerada como recuperatorio de la que reemplaza, con lo cual se reserva el mencionado derecho de recuperación de dicha instancia.

La posibilidad de reprogramar un 50% de las instancias de evaluación.

En caso del vencimiento de la regularidad o de la promoción de la materia, la solicitud de la extensión de dicha condición por el plazo de 3 (tres) turnos de examen una vez finalizado el tiempo reglamentario (ver condiciones a través del enlace, dispuesto más abajo, del reglamento en cuestión).

Para encuadrarse en dicho régimen, el alumno deberá tramitar y obtener el Certificado

Único de estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Artes, a comienzos del primer cuatrimestre. Dicho certificado deberá ser presentado ante el docente titular.

(Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

9. RECOMENDACIONES DE CURSADA

Para realizar esta materia es conveniente tener aprobada o regularizada la materia Introducción a los estudios musicales universitarios (curso de nivelación).

CRONOGRAMA TENTATIVO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Marzo Abril Mayo Junio Julio/ Agos Sept Octubre Noviem Diciemb

-Audiciones Diagnóstico a ingresantes

-1º TP/ 2º TP/ 3º TP

-1º Audición

4º TP 5º TP 6º TP 7º TP

2º Audición

Programa

Primer cuatrimestre

Estudios: Escalas y arpeggios/ Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) sonata completa ó 1 (una) Suite para violoncello solo/Una pieza corta de repertorio

Segundo cuatrimestre

Estudios: Escalas y Arpeggios/Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) nueva Obra/Sonata completa/Una pieza corta de repertorio/Una obra con elementos propios de la expresión popular. 1 estudio del libro op. 73 de D. Popper.

Eugenia Menta

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/2008
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Departamento de Música.

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental con orientación en Violoncello.

Plan 2018

Asignatura: Instrumento principal V. Violoncello.

Profesora Titular: María Eugenia Menta (Prof. Titular con dedicación semi-exclusiva)

Horario: Lunes por la tarde. (16/20 hs)

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza superior de un instrumento debe estar orientada a lograr en los estudiantes un creciente desarrollo instrumental, técnico e interpretativo a través de un proceso integral, que incorpora para la formación bibliografía especializada, métodos y obras de repertorio y ensamble.

Estas herramientas a lo largo de la carrera serán el basamento fundamental en el desarrollo de la conciencia crítica del estudiante frente a cada pieza encarada y su contexto estilístico temporal que posibilite enriquecer la interpretación. Como así también serán las que le brinden destreza y resistencia en el manejo del instrumento.

En cuanto al repertorio se presenta un programa anual que incorpora variadas obras de los compositores más representativos en lo que al violoncello se refiere. Se incluirán también obras que presenten elementos de la música popular (Tango/Folclore, etc) para adentrarnos en el particular enfoque que se necesita para abordar dichos elementos.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Interpretar y conocer elementos específicos/estilísticos del repertorio universal de Violoncello y de expresiones de la música popular.
- Manejar conceptos, fraseos y matices de los diferentes estilos.
- Desarrollar actitudinalmente expresión de solista.
- Mejorar elementos dinámicos asociados a la expresión.
- Profundizar los diferentes tipos de vibrato.

- Profundizar matices, fraseos y expresión en estilos musicales diversos.
- Optimizar todo lo aprendido en la carrera orientado al repertorio del concierto final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Manejar con solvencia articulaciones de arco.
- Profundizar la técnica del vibrato.
- Perfeccionar la colocación del paso de arco, la presión y el punto de contacto, y establecer su relación con la calidad y cantidad de sonido.
- Perfeccionar el peso del brazo izquierdo, como así también la correcta articulación y dicción de cada dedo de la mano izquierda.
- Controlar y sostener el pulso durante la interpretación de cada obra.
- Controlar y sostener la correcta afinación en la ejecución de las obras.
- Profundizar el manejo del vibrato en obras de repertorio.
- Afianzar técnicas de relajación y concentración.
- Dominar golpes de arco a velocidad.
- Desarrollar velocidad en ambas manos y brazos.
- Estudiar y versionar una obra de reciente composición y de carácter popular.
- Dominar técnica y expresivamente las obras seleccionadas para el concierto final.

3. CONTENIDOS

UNIDAD Nº 1: Nociones básicas del instrumento/Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas.
- Afinación del Instrumento
- Respiración/Relajación
- Gimnasia/Calentamiento/Elongación
- Actitud interpretativa/Expresión
- Mano izquierda: Posiciones fijas y respectivos cambios de posición/Vibrato/Velocidad/

-Mano derecha: Toma de arco/Articulaciones/Peso de brazo/Punto de contacto/Presión/Construcción del sonido/

-Nociones de disociación y sincronización.

UNIDAD Nº 2: Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas

- Adaptación del instrumento a la postura correcta

- Respiración

- Calentamiento y relajación

-Capotasto

UNIDAD Nº 3: Técnica. Brazo y mano derecha

- Peso de brazo, toma de arco.

- Postura

- Arco (talón, mitad, punta)/Articulaciones. (detaché, legato, staccato, martellatto, portato, spiccato)

-Articulaciones propias de estilos populares (marcato/fraseos/yumba/accentuación/arrastres)

- Paso de arco. Cambio de cuerdas/Punto de contacto/ Articulaciones / Transmisión de Peso de brazo/ Presión/ Construcción del sonido/ Velocidad de arco y su relación con la cantidad y calidad del sonido.

-Construcción del sonido/ Color y cuerpo del sonido/ Cantidad y calidad del sonido/ Dinámica.

-Anotación de arcos

UNIDAD Nº 4: Técnica. Brazo y mano izquierda

- Peso de brazo/postura/pisada de mano en el diapasón/relajación

- Afinación

- Escalas de cuatro octavas/velocidad en la ejecución de escalas//Sevcik op 8

-Cadencias de dobles cuerdas (3º/4º/6º/5º)

-Ornamentos (trinos y apoyaturas)

- Digitación
- Cambios de posición/desmangue/capotasto.
- Movimiento de mano y dedos/Articulación y dicción/ Velocidad de los dedos y mano izquierda.
- Práctica de lectura a primera vista.

UNIDAD Nº 5: Técnica. Vibrato

- Relajación/Peso
- Velocidad/amplitud
- Ritmo/Incisividad
- Vibrato según estilos musicales
- Recursos tímbricos

UNIDAD Nº 6: Interpretación

- Investigación de la obra (Compositor, periodo, contexto)
- Control del pulso
- Color y calidad del sonido/Dinámicas/Caudal/Proyección/Vibrato
- Análisis de diversas interpretaciones
- Expresión/Fraseos

UNIDAD Nº 7: Repertorio

Programa anual tentativo:

- Una Concierto para violoncello completo.
- Un estudio del libro Op. 73 de D. Popper
- Una obra de reciente composición con elementos propios de la expresión popular.
- Una Suite para violoncello solo ó 1 (una) sonata completa distinta al ítem anterior.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

LIBROS DE TÉCNICA

- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). School of bowing technique for cello, Op. 2. Ed. Bosworth & Co.
- GRUETZMACHER. Etudes (without Thumb Position) Op. 38. Volume 1
- HUNERFURST, F.W. 24 Etudes Violoncelle. Braunschweig. Henry Litolf's Verlag
- DUPORT, J.L. 21 Exercices. Braunschweig. Henry Litolf's Verlag
- DOTZAUER, J. J. Friedrich. 113 Violoncello-etüden. Ed. Johann Klingenberg.
- FLESCHE, Carl; BOETTCHER, Wolfgang (arreglador). Scale system for violoncello. Ed. Carl Fischer.
- MAZZACURATI, Benedetto. Scale e arpeggi per violoncello. Ed. Carisch S.A.
- POPPER, David. High school of cello playing. 40 Etude, Op. 73. Publicado por G. Schirmer.
- SEVCIK, Otakar; COLE, Orlando (arreglador) (1905). Changes of positions and Preparatory scale studie ,Op. 8 (Transcripto y editado para violoncello). Elkan-Vogel – Inc.
- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). 40 Variations for violoncello, Op. 3. Ed. Bosworth & Co.
- STARKER, Janos; Georg Bekefi (asistente) (1961). An organized method of string playing. Violoncello Exercises for the left hand.
- YAMPOLSKY, Mark. Violoncello Technique. Editado por Gordon Epperson. MCA Music.
- KREUTZER, R. 42 Studi trascritti integralmente per Violoncello con Varianti di B. Mazzacurati.
- GOBBI, Alfredo –"El Andariego" Arreglo de Damián Torres para cello solo.
- BACH, J.S. – Suite Nº 5 para cello solo en Do menor, BWV 1011.
- BACH, J.S. - Suite Nº 6 para violoncello solo en Re mayor, BWV 1012.
- BRAHMS, Johannes – Sonata Nº 2 para violoncello y piano en Fa mayor, Op. 99.
- CASSADÓ, Gaspar - Suite para Violoncello Solo.

- DEBUSSY, Claude - Sonata para piano y violoncello en Re Menor.
- DUTILLEUX, Henri – "3 Strophes sur le nom de Sacher" para violoncello solo.
- DVORAK, Antonin - Concierto para violoncello en si Menor, Op. 104.
- FRANK, César -Sonata para violoncello y piano en La Mayor, Op. 33.
- HERBERT, V. - Concierto para violoncello en Mi Menor, Op. 30.
- Obra contemporánea de nueva composición (compuesta para el final de carrera, en trabajo conjunto con un estudiante de la carrera de composición musical).
- PIAZZOLLA, Astor – "Le Grand Tango" para piano y violoncello.
- SCHUMANN, Robert - Adagio y Allegro para cello y piano en La bemol Mayor, Op. 70.
- SCHUMANN, Robert – Concierto para violoncello en La menor, Op. 129.
- SHOSTAKOVICH, Dmitri – Concierto para violoncello Nº 1 en Mib Mayor, Op. 107.

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

El alumno tendrá un seguimiento semanal en el formato de clase práctica individual para el abordaje de la técnica y del repertorio. Se realizarán también clases grupales de técnica de Violoncello y de Ensamble con todos los estudiantes de la cátedra, facilitando así el aprendizaje en conjunto.

El profesor hará un seguimiento detallado del alumno y la rutina de estudio responderá a sus necesidades particularidades. Se propone investigar en registros/grabaciones para contar con mayor cantidad de elementos a la hora de analizar la obra a estudiar.

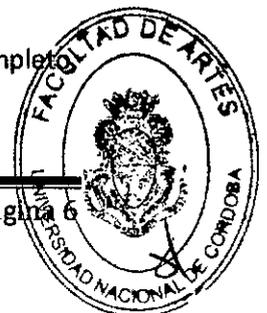
Las obras propuestas serán seleccionadas de acuerdo a las especificidades que el alumno necesite trabajar, siendo gradualmente sujetas a un mayor grado de dificultad.

7. EVALUACIÓN

Cada clase es una instancia de evaluación en el proceso de aprendizaje. Luego de un proceso de seguimiento, tanto de las clases individuales como grupales, se procederá a la realización de dos audiciones de carácter público cuya evaluación corresponde a la instancia de examen parcial:

Primera audición: a realizarse a fines del primer cuatrimestre interpretando la mitad de las obras del repertorio.

Segunda audición: a realizarse a final de año interpretando el repertorio de obras completas con acompañamiento de piano en las obras que así lo precisen.

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

El Régimen de Alumnos de la Facultad de Artes (Resolución Nº 363/99 del HCD) vigente al día de la fecha, dispone:

A los fines de obtener la **promoción de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos. (Art Nº 17 del Régimen de Alumnos).

Aprobar ambas audiciones con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada.

(Art. Nº 16 del Régimen de Alumnos).

A los fines de obtener la **regularidad de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos.

Aprobar ambas audiciones con una calificación igual o superior a 4. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada (Art. 21º del Régimen de Alumnos).

Para aprobar el examen final, el alumno deberá:

Presentar la totalidad del programa pactado con el profesor en el inicio del año lectivo.

Para aprobar el **examen libre**, el alumno deberá:

Interpretar de memoria por lo menos dos obras completas del programa y asistir a una o más entrevistas con el docente titular, con una anticipación no menor a tres meses previos al examen.

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>)

La Facultad de Artes dispone de un régimen especial de cursado para el alumno trabajador y/o con familiares a cargo (EXPTE-UNC: 0045631/2012 y modificación de su artículo Nº 4 en EXPTE-UNC: 0023312/2015), el cual contempla:

La justificación de tardanzas a trabajos prácticos y audiciones.

La justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

La previsión de otra instancia de evaluación sin ser ésta considerada como recuperatorio de la que reemplaza, con lo cual se reserva el mencionado derecho de recuperación de dicha instancia.

La posibilidad de reprogramar un 50% de las instancias de evaluación.

En caso del vencimiento de la regularidad o de la promoción de la materia, la solicitud de la extensión de dicha condición por el plazo de 3 (tres) turnos de examen una vez finalizado el tiempo reglamentario (ver condiciones a través del enlace, dispuesto más abajo, del reglamento en cuestión).

Para encuadrarse en dicho régimen, el alumno deberá tramitar y obtener el Certificado Único de estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Artes, a comienzos del primer cuatrimestre. Dicho certificado deberá ser presentado ante el docente titular.

(Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

9. RECOMENDACIONES DE CURSADA

Para realizar esta materia es conveniente tener aprobada o regularizada la materia Introducción a los estudios musicales universitarios (curso de nivelación).

CRONOGRAMA TENTATIVO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Marzo Abril Mayo Junio Julio/ Agos Sept Octubre Noviem Diciemb

-Audiciones Diagnóstico a ingresantes

-1º TP/ 2º TP/ 3º TP

-1º Audición

4º TP 5º TP 6º TP 7º TP

2º Audición

Programa

Primer cuatrimestre

Estudios: Escalas y arpeggios/ Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras:

1 Concierto completo para Violoncello solo.

Un estudio del libro op.73 de D. Popper.

Segundo cuatrimestre

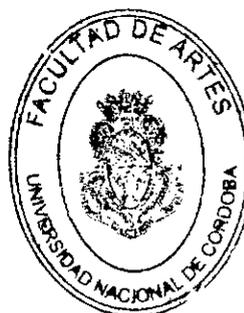
Estudios: Escalas y Arpeggios/Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras:

Una obra de reciente composición y preferentemente de carácter popular.

Una Sonata de Bach completa.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/2018
HCD

Eugenia Menta
Eugenia Menta

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

DIDÁCTICA GENERAL

Carrera/s: PROFESORADO

PLANES MÚSICA: 1986 y 2017

TEATRO: PLAN 2016

EDUCACIÓN VISUAL: PLAN 2017

Equipo Docente:

Profesora Titular: Dra. Celia L. Salit

Profesora Asistente: Prof. Jennifer Cargnelutti

Profesores Adscriptos:

Prof. Florencia Ávila

Prof. Matías Suárez

Lic. Eugenia Contreras

Prof. Rocío Pérez

Ayudantes Alumnos:

Pablo Julián Luna

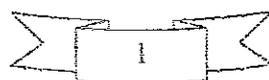
Enma Candelaria Saldaño Vicente

Emanuel Yñiguez

Distribución Horaria (Turno único)

Clases teórico-prácticas: Lunes de 15.30 a 17.30; Jueves de 12 a 14hs.

Atención de alumnos: Lunes y Jueves de 14 a 15 hs.

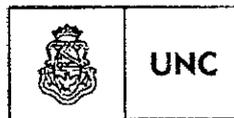

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FUNDAMENTACIÓN

"Conscientemente enseñamos lo que sabemos;
inconscientemente, enseñamos quienes somos"

Harmachek, D. 1999

"... soy un maestro sólo en la mente de alguien
que cree que yo podría enseñarle algo que no sabe.

Pero como yo no poseo el conocimiento
que esa persona anhela, enseñar consiste en
seguir generando el deseo de conocimiento."

Philip Jackson

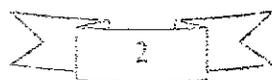
"Los problemas relacionados con la educación artística
son problemas inherentes a la educación no al arte."

Herber Read

Interesa señalar en el punto de partida, que concebimos la Didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. Desde una posición que toma especial distancia de lecturas de corte tecnicista y reducen la mirada a la dimensión normativo-prescriptiva, la entendemos como un espacio de construcción y producción de saberes que posibiliten la comprensión y reflexión crítica de los fenómenos y procesos vinculados a las prácticas docentes y de la enseñanza, como de otros de carácter propositivo para habilitar la elaboración de alternativas de intervención superadoras.

Se plantea, en este caso, una particular situación en la cual parecieran borrarse las brechas entre conocimiento disciplinar y conocimiento pedagógico, en tanto se habla, se reflexiona, se invita a pensar, acerca de aquello que al mismo tiempo se pone en acto. Podría formularse, a modo de expresión síntesis/paradigmática, que se teoriza acerca de la enseñanza mientras se enseña. Objetos de conocimiento- objetos de enseñanza y práctica se atraviesan, se entrecruzan.

Entendemos que prácticas docentes y prácticas de la enseñanza, en cuanto prácticas sociales situadas, complejas y contradictorias, demandan para su estudio tanto de una mirada desde aquellas categorías que conforman los llamados *componentes de la agenda clásica de la Didáctica* (objetivos, contenidos, método, evaluación), como de aportes de otro conjunto de constructos desarrollados al interior de la disciplina que permiten ampliar el categorial de referencia (currículo oculto y nulo, construcción metodológica, aula, clase, agrupamientos-grupalidad, tiempo-temporalidad; clima, espacio, entre otros). Asimismo, en aras a atender a la complejidad de dichas prácticas esa mirada requiere ser complementada con aportes de otras disciplinas del campo de las ciencias de la educación y de algunas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, desde una lectura que significamos como multirreferencial. En esa línea

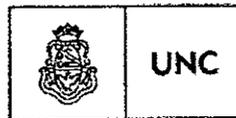

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

de sentido, si bien no se desconoce que las prácticas de la enseñanza asumen en cada área o campo disciplinar formas particulares de concreción, en tanto prácticas de intervención, comparten características que les son inherentes, las identifican y diferencian de otras prácticas sociales.

La enseñanza es una actividad intencional que supone complejos procesos de mediación. Acto de creación e innovación en el que la práctica docente se especifica, se constituye en *acontecimiento* que organiza la escena en la cual se involucran y vinculan sujetos -insertos en contextos institucionales y sociales- que interactúan entre sí y con el objeto de conocimiento. En este marco de ideas, cabe señalar que si bien la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos claramente diferenciados entre sí, sin embargo, guardan una relación de dependencia ontológica. En el contexto escolar, el aprendizaje en tanto proceso que posibilita la apropiación de la cultura, adopta formas específicas. Es a partir del encuentro entre docente-alumnos-conocimiento y de las múltiples interacciones que se producen, que estos procesos se ponen en juego. Relaciones de conocimiento mutuo que en tanto que no se encuentran dadas en el punto de partida, se van construyendo en el tiempo y paradójicamente, operan como condicionantes de las posibilidades de aprender y enseñar.

Es desde la convicción de que se enseña y se aprende desde la lógica del contenido pero también desde la lógica de la interacción y *que la forma es contenido y el contenido es transformado en la forma*, que la articulación forma-contenido, se define como eje teórico metodológico de la presente propuesta. En consonancia con la manera de entender la articulación entre ambas lógicas se procura dar cuenta de ello desde el propio diseño de este programa y ello explica el formato por el que se opta. Así las unidades articulan núcleos conceptuales, narrativas y ejercicios de análisis cuya ubicación al final no es indicativa de una lógica secuencial de tipo lineal. Asimismo, se incluye en cada una de ellas el tratamiento de problemáticas vinculadas a la enseñanza del arte, con la vigilancia teórico-metodológica necesaria a los efectos de no invadir el campo de las disciplinas específicas y sus didácticas.

OBJETIVOS GENERALES

- Reconocer el aula y la clase como escenarios/escenas complejos al interior de los cuales se entrecruzan dimensiones subjetivas, vinculares, institucionales, sociales, ético-políticas y se materializa una propuesta de intervención a los fines de la enseñanza.
- Comprender los procesos de transmisión, enseñanza y aprendizaje en sus múltiples interacciones como procesos en los que intervienen sujetos relacionados entre sí, con el conocimiento y el contexto sociopolítico e institucional.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Analizar articulaciones, dependencias y atravesamientos entre los procesos de construcción, transmisión, apropiación y evaluación del conocimiento en los espacios escolares institucionalizados.
- Visualizar el curriculum como dispositivo de regulación y control de las prácticas escolares y el lugar del docente como moldeador del mismo al elaborar su propuesta personal de intervención.
- Rescatar los aportes del enfoque socio antropológico en educación en el análisis de la vida cotidiana del aula.
- Develar-se marcas de la escolarización desde la narrativa de situaciones vinculadas a la biografía escolar.
- Identificar particularidades que adoptan las prácticas docentes y las prácticas de la enseñanza en el campo del arte.
- Reflexionar críticamente acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza.

EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO: La articulación forma/contenido en la enseñanza.

NÚCLEOS CONCEPTUALES Y ACTIVIDAD DE BASE

Unidad de Apertura: Nexos entre Pedagogía y Didáctica. Prácticas educativas, prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como problema político.

Soportes didácticos: núcleos conceptuales, Narrativas y Ejercicios de Análisis.

Bibliografía Obligatoria.

-TERIGI, F. (2005) "La enseñanza como problema político" En: *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos*. Serie Seminarios del CEMEd. Del estante. Bs. As.

Unidad 1: Aula, clase y procesos interactivos.

1.1 - Ocupar y habitar el aula. Temporalidad y espacialidad.

Expectativas y representaciones mutuas. Formas que adopta la relación saber-poder. El discurso académico. Cuerpo y corporeidad en el aula. El grupo-clase como factor de aprendizaje. El docente como coordinador del grupo-clase.

El carácter episódico y la unidad de sentido de la clase.

Ejercicio narrativo: Relato de situaciones escolares relativas a las interacciones.

Bibliografía Obligatoria.

-SALIT, C. y OTROS (2018) *Procesos Interactivos en el aula*. Ficha de Cátedra.

-EDELSTEIN, G., SALIT, C. y otros (2008) "Módulo 2: Práctica Docente". Programa de capacitación docente continua a distancia. UNLA. Bs. As. Primera parte.

1.2- De la institución educativa al aula. La mirada socio-antropológica. Herramientas teórico-metodológicas para la inserción institucional y áulica.

Ejercicio narrativo: El ingreso a la institución y al aula. Encuadre y negociación del acceso.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía Obligatoria.

-ROCKWELL, E. (2009) *La experiencia etnográfica*. Paidós Bs. As.

Unidad N 2: Procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje.

2.1- Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Su problematización y complejidad. La enseñanza: claves de análisis. Enseñanza, transmisión. Características y problemas particularidades de la enseñanza del Arte: los casos de las artes visuales, la música y el teatro.

Ejercicio de análisis: Foro acerca de la enseñanza del arte.

Panel: Invitados especialistas en educación artística.

2.2 - La relación enseñanza aprendizaje. El aprendizaje escolar: un tipo particular de aprendizaje.

Ejercicio de análisis: Problematizando el aprendizaje.

Bibliografía Obligatoria.

-EDELSTEIN, G., SALIT, C. y otros (2008) "Módulo 2: Práctica Docente". Programa de capacitación docente continua a distancia. UNLA. Bs. As. Primera parte.

- BASABE, L. y COLS, E. "La enseñanza". En: CAMILLIONI, A y otras *El saber didáctico*. (2007) Paidós Bs. As.

- SPRAVKIN, "Enseñar Plástica en la escuela; Conceptos, supuestos y cuestiones." En:

- AKOSCHKY J., " Música en la escuela, un tema para varias voces." AKOSCHKY J.,

- CHAPATO M.E. "El lenguaje teatral en la escuela".

En: AKOSCHKY J., TERIGI F. y otras (1998) *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Editorial Paidós Bs. As.¹

Unidad 3: La cuestión del método en la enseñanza.

La relación contenido-método/forma-contenido. La categoría construcción metodológica. Herramientas del análisis didáctico: acciones, decisiones (micro y macro) y supuestos. Incidentes críticos.

Ejercicio de análisis: Micro experiencia

Bibliografía Obligatoria.

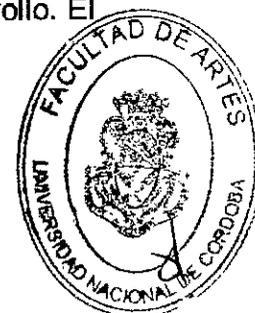
-EDELSTEIN, G. "Un capítulo pendiente: el método en el debate didáctico contemporáneo" En: CAMILLIONI, A. y otros. (1996) *Corrientes didácticas contemporáneas*. Paidós Bs. As.

- EDWARDS, V. (s/d) "El conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y alineación". Mimeo.

Unidad 4: Del currículum a la planificación.

4.1.- El currículum como dispositivo regulador de las prácticas. Niveles de especificación. Currículum prescripto, real y nulo. La relación diseño-desarrollo. El

¹ Un capítulo para cada una de las carreras de profesorado.

música

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

docente como agente curricular significativo. Curriculum oculto y oficio de alumno.
El lugar de las artes en el curriculum escolar.

Bibliografía Obligatoria.

- TERIGI, F. (1999) *Curriculum*. Ed. Santillana Bs. As.
- FRIGERIO, G. y otras (1991) *Curriculum presente. Ciencia ausente. Normas, teorías y críticas*. Tomo 1 Miño y Dávila. Bs. As.
- TERIGI, F "El lugar de las artes en el curriculum escolar". En: AKOSCHKY J., TERIGI F. y otras (1998) *Artes y escuela*. Paidós Bs. As.

4.2.- La planificación docente como instancia de anticipación/previsión de la acción. El docente ante la tarea de elaboración de su propuesta de enseñanza: de la agenda clásica a la ampliación del referente categorial.

Bibliografía Obligatoria.

- SALIT, C. (2003) *Notas para una composición alternativa al planificar la enseñanza*. Revista Páginas Año: 6 N ° 4. Escuela Ciencias de la Educación. FFYH. UNC. Córdoba.

Unidad 5: Evaluación y enseñanza

Viejos y nuevos modelos en evaluación. Derivaciones metodológicas. Políticas de evaluación del sistema. La evaluación como control. El carácter ético y axiológico de la evaluación. La implicancia de los sujetos. La evaluación del rendimiento. La evaluación y la construcción del éxito y el fracaso escolar. Debates en torno a la evaluación en Arte.

Bibliografía Obligatoria.

- EDELSTEIN, G. (1995) "Evaluación y Curriculum: Reflexiones en torno a la teoría derivadas de la Práctica". En: Revista Educar Año 7 N ° 8. Córdoba.
- DÍAZ BARRIGA, Á. Docente y Programa. Lo institucional y lo didáctico. Rei Argentina S.A. Aique Grupo editor Bs. As.

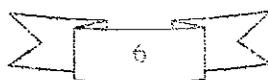
Unidad de Cierre: La articulación del referente categorial para el análisis didáctico de prácticas de la enseñanza en el campo de las artes visuales, la música y el teatro.

Ejercicio integrador: Análisis didáctico de clases observadas. Elaboración del informe final de análisis didáctico de registros de observación de clases.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Dada la particular inserción curricular de esta asignatura en el marco de planes de estudios para la formación de docentes de artes visuales, música y teatro, se propone recuperar a lo largo de la propuesta, situaciones referidas a la enseñanza en estos campos del arte, desde el análisis y reflexión, tanto de las prácticas de los participantes como de la observación de situaciones de clases.

Los encuentros presenciales son de carácter teórico-práctico. Se complementan con la inserción en una institución escolar a los fines de observar un número de

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

clases no menor a 3 por alumno a realizarse en algún nivel del sistema educativo en artes visuales, Música o teatro, según corresponda a la carrera que cada estudiante cursa.

Los trabajos prácticos se proponen como espacios para la orientación de la inserción en la institución y el aula; la observación y registro, así como la lectura y análisis de los registros de las clases observadas. Los mismos se realizarán en grupos de 3 miembros cada uno (que se mantendrá a lo largo del semestre) y contarán con el apoyo tutorial de un profesor adscripto/ayudante alumno designado desde la cátedra para el seguimiento de las tareas requeridas. Asimismo se habilita el aula virtual como espacio de intercambio e información.

EVALUACIÓN

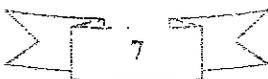
Se entiende como un proceso que acompaña el conjunto de instancias de abordaje teórico y práctico a partir de procesos permanentes de reconstrucción crítica de la acción. En este marco se significa la elaboración de la carpeta-proceso. A los fines de la acreditación y en consonancia con las prescripciones del reglamento de alumnos, se estipulan los siguientes requisitos:

Requisitos para alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Debe ser aprobado el 100% de los mismos con calificaciones entre 4 y 6.

Realizar entre 3 y 5 observaciones de clases de la especialidad para la cual se forma el estudiante. Presentar los registros y un informe de observaciones, que será evaluado.

Requisitos para alumnos promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Con calificación mayor a 6 y promedio de 7 o más. Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Deberán aprobar el 100% de los mismos con calificación mayor a 6 y promedio de 7. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 7 o más de 7. Según reglamento se prevé la posibilidad de obtener 6 en uno de los dos parciales. Realizar entre 3 y 5 observaciones de clases de la especialidad para la que se forma el estudiante. Presentar los registros y un informe de observaciones, que será evaluado.

El coloquio consiste en una presentación no formal en la que se solicita la articulación entre categorías teóricas y material empírico (registros de observaciones de clases). En grupos conformados por los 3 alumnos que compartieron la experiencia de observación. Se puede recuperar 1 vez. Se rinde en un plazo de 6 meses una vez finalizado el dictado de la materia.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los alumnos en condición de libre rinden el programa completo de la materia en examen escrito. La aprobación del mismo entre 4 y los habilita a pasar a la instancia oral. En caso de obtener 8 o más tienen opción de no rendir el examen oral. En ambos casos se requerirán contenidos referidos al programa completo y con la bibliografía del presente año.

Los alumnos podrán recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la condición de Alumno trabajador y/o con familiares a cargo según la resolución del HCD correspondiente. Puede recuperarse 1 de los dos parciales.

BIBLIOGRAFÍA (En cada bloque bibliográfico se especifica bibliografía por unidad)

- AKOSCHKY J., TERIGI F. y otras (1998) *Artes y escuela*. Paidós Bs. As.
- ARISTI, P. y otros. (1989) *La identidad de una actividad: ser maestro*. DIE. CIEA del IPN. México. DF.
- BERISSO, D. (2015) *¿Qué clase de dar es el dar clase?* Alteridad, donación y contextualidad. Ed. Antopofagia. Bs.
- CAMILLONI, A. y otros. (1996) *Corrientes didácticas contemporáneas*. Paidós Bs. As.
- *El saber didáctico*. (2007) Paidós Bs. As.
- CANDELA, A., ROCKWELL, E. y COLL, C. (2009) *¿Qué demonios pasa en las aulas? La investigación cualitativa del aula*. CPU-e, *Revista de Investigación Educativa*, 8.
http://www.uv.mx/cpue/num8/inves/candela_rockwell_coll_aulas.html
- COLL, C., MARTÍN, E., SOLÉ I. y otros (1999) *El constructivismo en el aula*. Graó Madrid.
- COLL, C. (1984) "Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar." *Infancia y Aprendizaje*. 27/28. https://aula.infed.edu.ar/aula/archivos/repositorio/500/703/Coll_Estructura_grupal.pdf
- DUARTE, M. E. (comp.) (2007) *Vínculo docente alumno*. UNC – Córdoba.
- DUSSEL, I. CARUSO, M. (1999) *La invención del aula. Una genealogía de las formas de enseñar*. Santillana. Buenos Aires.
- EDELMAN, L. KORDON, D. (comps) (2011) *Trabajando en y con grupos. Vínculo y herramientas*. Psicolibros. Ed. Bs. As
- EDELSTEIN, G. (1995) "Evaluación y Currículum: Reflexiones en torno a la teoría derivadas de la Práctica". En: *Revista Educar* Año 7 N° 8. Córdoba.
- EDELSTEIN, G., SALIT, C. y otros (2008) "Módulo 2: Práctica Docente". Programa de capacitación docente continua a distancia. UNLA. Bs. As.
- EDWARDS, V. (s/d) "El conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y alineación". Mimeo.
- EDWARDS, D. y MERCER, N. (1988) *El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula*. Paidós. Barcelona.
- FERNÁNDEZ, A. M. (1992). *El campo grupal. Notas para una genealogía*. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires.
- FRIGERIO, G. y otras (1991) *Curriculum presente, ciencia ausente*. Miño y Dávila Bs. As.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- FRIGERIO, G. y DIKER, G. (2004) (comp.) *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos: Un concepto de la educación en acción*. Ediciones Del estante. Bs. As.
- (2007) *Educación: (sobre) impresiones estéticas*. Ediciones Del estante. Bs. As.
- FURLÁN, A. (1996): *Curriculum e institución*. Cuadernos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.
- GVIRTZ, S. y PALAMIDESSI, Mariano (1998) "El ABC de la tarea docente: Curriculum y enseñanza". Ed. Aique. Bs. As.
- GUIDO, R. (2009) *Cuerpo, arte y percepción. Aportes para repensar la senso percepción como técnica de base de la expresión corporal*. IUNA.
- S/D. *Cuerpo, soporte y productor de múltiples imágenes*. En: El cuerpo Incierto. Arte/Cultura/Sociedad. Universidad de Buenos Aires – Letra Viva. Bs As.
- GUBER, R. (2005) *La Etnografía. Método, campo y reflexividad*. Grupo editor Norma. Bogotá.
- MEIRIEU, Ph. (1998) *Frankenstein educador*, Laertes, Barcelona
- (2001) *La opción de Educar. Ética y pedagogía*. Octaedro. Barcelona.
- NICASTRO, S. (2009) *Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación*. Homo Sapiens Ediciones. Santa Fe.
- PASSMORE, J. (1983) *Filosofía de la enseñanza*. Fondo de Cultura Económica. México.
- PERRENOUD, Ph. (1990) *La construcción del éxito y del fracaso escolar*. Morata. Madrid.
- RANCIERE, J. (2010) *El espectador emancipado*. Bordes Manantial Bs. As.
- RECALCATTI, M. (2016) *La hora de clase. Por una erótica de la enseñanza*. Anagrama ed. Barcelona.
- ROCKWELL, E. (2009) *La experiencia etnográfica*. Paidós Bs. As.
- ROMO BELTRÁN, BECERRA GARCÍA, y GARRIDO FLORES (1989): "De la ilusión al desencanto en el aula Universitaria". En: FURLÁN A. Pasillas M. Á. (Comp.) *Desarrollo de la Investigación en el campo del currículo*. UNAM. México.
- ROMO BELTRÁN, R. M. (1993) *Interacción y estructura en el salón de clases. Negociaciones y estrategias*. Universidad de Guadalajara. México.
- SALIT, C. (2003) *Notas para una composición alternativa al planificar la enseñanza*. Revista Páginas Año: 6 N° 4. Escuela Ciencias de la Educación. FFYH. UNC. Córdoba.
- SALIT, C. y OTROS (2018) "Procesos Interactivos en el aula. Ficha de Cátedra.
- SOUTO, M. *Lo grupal en las aulas* Revista Praxis Educativa. http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/lice/ANUARIO_2008/textos/31_Marta_Souto.pdf
- TERIGI, F. (1999) *Curriculum*. Ed. Santillana Bs. As.
- (2005) "La enseñanza como problema político" En: *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos*. Serie Seminarios del CEM Ed. Del estante. Bs. As.
- ZARZAR CHARUR, C. (1988) *Grupos de aprendizaje*. Ed. Nueva Imagen. México.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

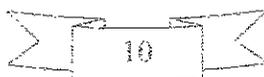

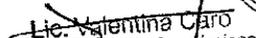
CRONOGRAMA TENTATIVO

- 1) Lunes 19/03: Nexos entre Pedagogía y Didáctica. Prácticas educativas, prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como problema político. Presentación de la propuesta. Soportes didácticos: núcleos conceptuales, Narrativas y Ejercicios de Análisis. Aula, clase: primeras diferenciaciones.
 - 2) Jueves 22/03: Procesos interactivos. Ficha de cátedra. Alusión a la conmemoración del 24 de Marzo.
 - 3) Lunes 26/03: Plenario sobre procesos interactivos.
Jueves 29/03 FERIADO
Lunes 2/04 FERIADO
 - 4) Jueves 05/04: Aportes desde la perspectiva socio-antropológica.
 - 5) Lunes 9/04: El ingreso a las Instituciones. Distribución de escuelas para el trabajo práctico
 - 6) Lunes 16/04: Enseñanza: Notas distintivas. Obstinación didáctica y tolerancia pedagógica Relación enseñanza aprendizaje
 - 7) Jueves 19/04: Características y problemas particularidades de la enseñanza del Arte: los casos de las artes visuales, la música y el teatro.
 - 8) Lunes 23/04: Panel de especialistas.
 - 9) Jueves 26/04: Relación forma-Contenido. Foro. Entrega primer trabajo práctico
 - 10) Lunes 30/04: Construcción Metodológica y Análisis didáctico. Micro experiencia.
 - 11) Jueves 3/05: La cuestión del método. Exposición.
 - 12) Lunes 07/05: Curriculum: Primeras conceptualizaciones
 - 13) Jueves 10/05: Curriculum y proyecto político. Curriculum prescripto y nulo
 - 14) Lunes 14/05: Primer ejercicio de análisis de una clase. Tercer Práctico
 - 15) Jueves 17/05: Encuentro tutorial.
- SEMANA DE MAYO
- 16) Lunes 04/06 Primer Parcial
 - 17) Jueves 07/06: El curriculum de artes. Segundo Práctico
 - 18) Lunes 04/06: La planificación docente. Ejercicio.
 - 19) Jueves 07/06: La planificación docente. Componentes y tareas. Exposición.
 - 20) Lunes 11/06: El curriculum oculto y el oficio de alumno.
 - 21) Jueves 14/06: Evaluación y Políticas.
 - 22) Lunes 18/06: La evaluación en la enseñanza.
 - 23) Jueves 21/06: Elaboración de Informe de observaciones. Apoyo tutorial.
 - 24) Lunes 25/06: Clase de integración.
 - 25) Jueves 28/06: Segundo Parcial.
 - 26) Lunes 02/07: Clase tutorial.
 - 27) Jueves 05/07: Parcial Recuperatorio.

Profesora Celia Salit

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Profesorado en Educación Musical; Licenciatura en Interpretación Instrumental; Licenciatura en Dirección Coral; Licenciatura en Composición Musical.

PLANES: 2013 y 2017

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS MUSICALES UNIVERSITARIOS

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjuntos: Clarisa PEDROTTI, Livia GIRAUDO, Alejandro ARIAS

Prof. Asistentes: Juan Martín Álvarez, Juan Andrés Ciámpoli, César de Medeiros,
Hernán Libro

Distribución Horaria (MATERIA QUE SE DICTA EN FEBRERO Y MARZO DEL CICLO LECTIVO)

Turno único: LUNES A VIERNES DE 8 a 13 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación:

La asignatura "Introducción a los Estudios Musicales" se ha diseñado como una instancia propedéutica para las distintas carreras de Música que ofrece la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Se propone como un espacio para establecer un conjunto de códigos compartidos por alumnos y profesores que permitan un intercambio más fluido entre los mismos. Será el momento y el lugar para presentar las herramientas básicas que permitan desarrollar habilidades senso-motoras en relación al campo musical: escuchar, cantar, ejecutar, responder sobre lo que se percibe auditivamente con el fin de ordenar la percepción sonora que se desenvuelve, en principio, de manera puramente intuitiva.

El proceso por el cual se realiza la percepción auditiva debe ser entendido como proceso de adquisición personal, proceso que no se desarrolla en el mismo tiempo para todos los sujetos. La percepción auditiva está relacionada con la secuencia de las excitaciones que transcurren en el tiempo y que son percibidas por el oído en combinación con acciones de la memoria. Guiar la escucha supone acercar herramientas al ingresante para que pueda tomar conciencia de su propio proceso de percepción y memorización de la música como configuración externa que se le presenta. Por otra parte, sostenemos la idea de que las percepciones auditivas (así como las visuales) están fuertemente delineadas por un componente cultural. Escuchamos en un contexto cultural determinado y nuestra escucha está mediada por ese contexto.

Luego de haber logrado cierto orden y manejo de las percepciones auditivas es necesario pasar al plano gráfico, entendido como el acceso a un nuevo código de

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

representación que otorga al alumno las herramientas de la lectoescritura musical (tradicional).

Consideramos imprescindible para lograr un ingreso de calidad el respetar estas dos competencias: la organización de la capacidad audioperceptiva (educación de la percepción auditiva) y el conocimiento del código de lectoescritura musical.

2- Objetivos

- Desarrollar y sistematizar la lectoescritura musical, comprendiendo lo que se escucha, escuchando lo que se ve, conciliando vista y sonido.
- Entrenar la coordinación psicomotriz.
- Adquirir vocabulario técnico musical general y específico.
- Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo e integrador, participando en la construcción de conceptos y definiciones que atañen a la ciudadanía universitaria.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades¹

AUDIOPERCEPTIVA

UNIDAD I: RELACIÓN DE ALTURAS

Sistemas de altura: Pentacordio mayor y menor, escala tritónica, escala pentatónica mayor y menor, escala mayor y menor antigua, armónica, melódica y "bachiana". Relación de los grados con respecto a la tónica. Intervalos: Melódicos y armónicos hasta la octava. Melodía: en tonalidades mayores y menores con hasta dos alteraciones en clave. Sintaxis (segmentación y agrupamiento), contorno melódico. Salto interválico equilibrado con grado conjunto. Transporte a otras tonalidades.

UNIDAD II: RELACIONES TEMPORALES

Compases de dos, tres y cuatro tiempos de subdivisión binaria y ternaria (percepción del *tactus*, apoyo y pie, para definir cifra indicadora). Células rítmicas de uno o dos tiempos con distintas combinaciones de duración. Síncopa y contratiempo de fácil resolución. Valores irregulares: tresillo y seisillo en compás simple, dosillo y cuatrillo en compás compuesto.

UNIDAD III: AUDIO CORAL

Melodías con acompañamiento de nota pedal (octava o quinta), a dos voces en terceras y sextas paralelas. Cánones a dos, tres y cuatro voces. Repertorio coral a cuatro voces mixtas.

¹ La asignatura "Introducción a los estudios musicales" se compone de tres áreas: Audioperceptiva, Conceptos Básicos del Lenguaje Tonal (CBLT) e Introducción al Análisis y Apreciación Musical (IAAM). Se detallan los contenidos de cada una de las áreas.

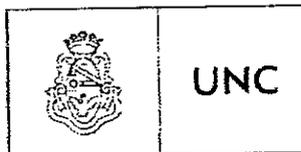

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CONCEPTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE TONAL (CBLT)

UNIDAD I: ORTOGRAFÍA MUSICAL

Partitura, pentagrama. Claves. Líneas adicionales. Plicas. Corchetes. Ligaduras: de prolongación y de expresión. Compás, líneas divisorias. Casillas: *segno*, huevo de coda. Principios en la música: anacrúsico, tético, acéfalo. Finales: masculino y femenino. Puntillo y doble puntillo. Silencios. Alteraciones: propias, accidentales, de precaución. Indicadores de interpretación: movimiento, matices. Transporte. Instrumentos transpositores.

UNIDAD II: TEORÍA DEL LENGUAJE MUSICAL

Representación sonora convencional – no convencional (altura, duración). Ritmo, pulso, acentos. Duración: Representación de la duración de los sonidos. Compás: Concepto. Cifra indicadora de compás, representación. Clasificación de los compases: simples, compuestos, amalgama. Valores irregulares: Tresillo, Dosillo, otros. Afinaciones: natural y temperada. Altura: notas musicales. Claves: clave de Sol en 2ª línea, clave de Fa en 4ª línea, clave de do en 3ª línea, otras. Intervalos melódicos y armónicos, simples, compuestos. Nombre y clasificación interválica. Inversión de los intervalos. Escalas. Grados tonales y modales. Escalas: Mayor, menor (antigua, armónica, melódica), Relativas, Pentatónicas, Modos Gregorianos, Modos: Mayor, menor. Tonalidad. Armadura de clave, reconocimiento de tonalidad: reglas mnemotécnicas, tetracordios.

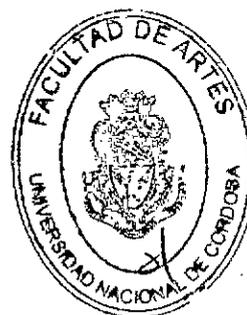
UNIDAD III: LENGUAJE ARMÓNICO

Armonía: Concepto. Consonancia y disonancia. Acorde tríada. Los acordes y la serie de armónicos. Acorde tríadas y cuatríadas. Tipología de Acordes: Mayor, menor, disminuido, aumentado. Identificación. Cifrado. Estado y posición melódica de los acordes tríadas y cuatríadas. Inversión. Tríadas y acordes en las escalas mayor y menores, formación. Funciones tonales de los acordes: tónica, subdominante, dominante. Acorde de dominante con séptima. Inversión. Tipos de movimientos en el enlace de las voces: contrario, directo, paralelo, oblicuo. Enlace de Acordes. Extensión de las voces humanas. Acordes Principales y Secundarios. Progresiones armónicas habituales, ritmo armónico. Cadencias.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y LA APRECIACIÓN MUSICAL

UNIDAD I: PARÁMETROS DEL SONIDO Y ELEMENTOS ORGANIZADORES DEL DISCURSO SONORO

Análisis Paramétrico: altura, intensidad, duración y timbre. Aspectos del discurso sonoro: melodía, ritmo, armonía, dinámica, espacialidad, textura y timbre.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD II: ANÁLISIS FORMAL

Formas Musicales (Principios generadores de forma): permanencia, cambio, retorno.
Funciones Formales: principales formas de funcionalidad sintáctica: función introductoria, expositiva, transitiva, reexpositiva y conclusiva.

UNIDAD III: ANÁLISIS Y APRECIACIÓN DEL ESTILO MUSICAL

Análisis auditivo y apreciación musical de obras del repertorio canónico que ejemplifican los distintos períodos de la Historia Occidental de la Música. Pautas y metodología de análisis.

Lectura y discusión de textos seleccionados.

4- **Bibliografía obligatoria**, discriminada por núcleos temáticos o unidades.

ÁLVAREZ, Juan Martín y otros. *Apuntes de cátedra. Introducción a los estudios musicales universitarios*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba (inédito), 2018.

5- **Bibliografía Ampliatoria por áreas**

AUDIOPERCEPTIVA

AGUILAR, María del Carmen. *Análisis de obras corales*. Buenos Aires: MCA, 1996.

AGUILAR, María del Carmen *Aprender a escuchar música*. Madrid: Antonio Machado, 2002.

AGUILAR, María del Carmen *Método para leer y escribir música, a partir de la percepción*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1991.

GARMENDIA, Emma. *Educación Audioperceptiva*. Buenos Aires: Ricordi, 1981.

HINDEMITH, Paul. *Adiestramiento elemental para músicos*. Buenos Aires: Ricordi, 1970.

MALBRAN, Silvia. *El oído de la mente*. Madrid: Akal, 2007.

SCHOENBERG, Arnold. *Armonía*. Madrid: Real Musical, 1979.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE TONAL

BAXTER, Michael; BAXTER, Harry. (1993) *Como leer música*, 1993.

DE RUBERTIS, Víctor. *Teoría completa de la música*. Buenos Aires: Ricordi, 1960.

DITA PARLO. *Teoría de la música, 2000*. <http://usuarios.multimania.es/dit6a9/>

FUENTES, Cristina *Vocabulario Musical Sonoro/Proyecto TELEDMUS*

<http://www.xtec.cat/monografics/rtee/esp/teledmus/vocabulario/s.htm>

GIACHERO, Gustavo. *Apuntes de cátedra curso de nivelación 2004*. (CBLT, Escuela de Artes, FFyH, UNC).

GIRALDEZ HAYES, Andrea. *Música-primer ciclo 2*. Madrid: Akal, 1995.

HERRERA, Enric. *Teoría musical y armonía moderna*. Editorial Antoni Bosch, 1990.

LAMOTE DE GRIGNON. *Síntesis de técnica musical*, Madrid: Labor, 1948.

MARCOZZI, Rudy. *Strategies and patterns for aural training*. Indiana University, 1983.

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PÉREZ FERNÁNDEZ, Daniel. *Curso de teoría musical*, 2003.

RODRIGUEZ ALVIRA, José. *Referencia teoría de la música*, 1997. www.teoria.com

ROZENBLUM, Maximiliano. *Nueva teoría musical*, 2005.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y LA APRECIACIÓN MUSICAL

BAZÁN, Claudio; ILLARI, Bernardo; MOREYRA, Alicia; WAISMAN, Leonardo. *Pequeño Collegiumcita Ilustrado*. Material de Cátedra de Historia de la Música de Collegium, Córdoba, 1998.

BAZÁN, Claudio. *Apuntes de la Cátedra de Audioperceptiva II*. Escuela de Artes, FFyH, UNC, 2007.

BENNETT, Roy. *Investigando los estilos musicales*. Madrid: Akal, 1998.

BOURDIEU, Pierre, *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010. Traducción Alicia B. Gutiérrez.

BUKOFZER, Manfred. *La música en la época barroca*, Madrid: Alianza Música, 1986.

GROUT, Donald Jay & PALISCA Claude V. *Historia de la Música occidental*, Tomo 2, Madrid: Alianza Editorial, 1993 (segunda reimposición).

MINSBURG, Raúl. *Estudio de Texturas Musicales* Colección *Apuntes de clase* editado por el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, [2008].

SAITTA, Carmelo. *Creación e iniciación musical. Hacia un nuevo enfoque metodológico*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1978.

6- Propuesta metodológica:

El desarrollo de la asignatura se realiza en dos instancias: 1) de manera **presencial** (durante los meses de febrero y marzo) y 2) **virtual** (desde fines de diciembre). En la instancia **presencial** se trabaja a partir de la exposición de los contenidos teóricos y la presentación de ejemplos sonoros seleccionados y recursos audiovisuales (*powerpoint*, *prezi*), convocando la participación activa de los estudiantes a través de lecturas melódicas guiadas, ejercitación rítmica grupal, ensayos parciales y generales de repertorio musical seleccionado en cada área específica.

La modalidad **virtual**, como instancia de apoyo, se resuelve en la utilización de la plataforma de Aulas Virtuales de la Facultad siendo la única vía de comunicación y distribución de materiales bibliográficos y auditivos. Este espacio se encuentra disponible para su consulta desde el cierre de las inscripciones, en diciembre de cada año lectivo.

7- Evaluación:

Para la instancia de aprobación se realizarán:

Dos evaluaciones parciales por cada área: total de 6 (seis) evaluaciones en la asignatura.

Trabajos prácticos (TP) según la modalidad elegida por el docente responsable de cada área.

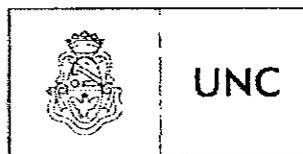

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Un recuperatorio de parcial por área: 3 (tres) instancias de recuperatorio.

Evaluaciones grupales

La modalidad particular de las instancias de recuperación de parciales, trabajos prácticos, evaluaciones complementarias, etc. serán cumplimentados acorde a la necesidad de cada área temática en consulta con el Coordinador General de la asignatura.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente).

El Curso debe ser aprobado de forma integral, es decir, se debe aprobar cada una de las tres áreas que lo componen.

Para **promocionar** el Curso, el alumno debe:

- Cumplimentar un 80% de asistencia a cada área.
- Aprobar el 80% de los parciales y el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Participar y aprobar las actividades co-programáticas que se realicen durante la asignatura: Módulo de "Vida universitaria" y actividades interdepartamentales.

Para **regularizar** el Curso, el alumno debe:

- Cumplimentar un 80% de asistencia a cada área.
- Aprobar el 80% de los parciales y el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones entre 4 (cuatro) y 6 (seis) y con promedio mínimo de 4 (cuatro).
- Participar y aprobar las actividades co-programáticas que se realicen durante la asignatura: Módulo de "Vida universitaria" y actividades interdepartamentales.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA TENTATIVO

Inicio de clases: 04/02/2019

Finalización de clases: 15/03/2019

Diagnóstico: primera semana de clases (febrero)

Primer Parcial (por área): tercera semana de clases (febrero)

Segundo Parcial (por área): quinta semana de clases (marzo)

Maratón de Audioperceptiva: quinta semana de clases (marzo)

Recuperatorios trabajos prácticos y parciales: sexta semana de clases (marzo).

CLARISA EUGENIA PEDROTTI
Coordinadora Introducción
a los Estudios Musicales Universitarios

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Argentina Carr~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Interpretación Instrumental- Piano, Violín, Viola o Violoncello -

Licenciatura en Composición Musical

Profesorado en Educación Musical

Licenciatura en Dirección Coral

PLAN 2017 y 2013

Asignatura: Audioperceptiva I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Claudio Bazán

Prof. Adjunto: Lic. Leandro Flores

Prof. Asistente: Prof. Juan Martín Álvarez

Distribución Horaria

Turno único: MARTES de 8 a 11 hs

Correo: klau.bazan@gmail.com

Bibliografía obligatoria

Apuntes de cátedra. Autor: Claudio Bazán. Colaboraron L. Flores y J.M. Álvarez Córdoba. 2015

"La estructura de la Música" R. Erickson. Vergara Editora. Barcelona 1959 "Diccionario de -Música y Músicos" Axel Roldán. El Ateneo. 1997.

"Enciclopedia Moderna del Conocimiento Universal – Música" R. Stephan. Compañía General Fabril Editora. Buenos Aires,

1964.

"Educación Audioperceptiva" Garmendia y Varela. Ricordi, Buenos Aires 1982.

" Estudios Rítmicos" Santiago Santero. Melos. Buenos Aires. 2009

"Notación y Grafía Musical en el Siglo XX" Jesús Villa Rojo. Iberautor. Madrid. 2003

"Método para leer y escribir música" M. Del Carmen Aguilar. Buenos aires. 1998.

"Adiestramiento elemental para músicos" Hindemith Ricordi. Buenos Aires. "Pauta"- Cuadernos de Teoría y Crítica Musical 1 y 2 – autores varios

"Lulú" – Revista de Teoría Musical – edición facsimilar – Varios autores

Universidad
Nacional
de Córdoba

"Oír, aquí y ahora" Paynter, John. Ricordi-

"Puntos de Referencia". Pierre Boulez. Editorial Gedisa. Barcelona 2001. "Proyectos sonoros"
Brian Dennis. Ricordi. Buenos Aires 1975

"La notación de la música contemporánea" Pérgamo. Ricordi. Buenos Aires 1973 "Tratado de los
objetos musicales" – Pierre Schaeffer- Alianza Editorial. Barcelona 1988 "Introducción al
pensamiento complejo". Edgar Morin. Gedisa editorial. 1990

"Aprender a escuchar música" – María del Carmen Aguilar- A. Machado libros. Barcelona 2002 "La
música contemporánea "Guillermo Graetzer. Ricordi Buenos Aires 1980

"Método para leer y escribir música " Melodías atonales y escalas por tono Vol. I y II. María del
Carmen Aguilar. 1998

"En contra de la Música" Julio Mendivil. Gourmet Musical 2016

Partituras: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Holst, Bartok, Stravinsky.

Cronograma tentativo 2018

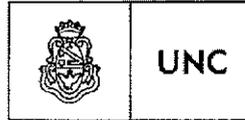
Cátedra Audioperceptiva I (Bazán – Flores – Álvarez)

- 27 Marzo – clase n°1
- 3 Abril – clase n°2
- 10 de Abril – clase n°3
- 17 Abril - clase n° 4
- **24 Abril- TPn°1: compases, escalas, armonía y dictado**
- 8 Mayo – clase n°5
- 15 Mayo -clase n°6
- 29 Mayo - clase n° 7
- **5 Junio – TPn°2 Santero grupal**
- 12 Junio - clase n°8
- 19 Junio - clase n°9
- 26 Junio -clase n°10
- **3 Julio – PARCIAL N°1**
- 31 Julio - clase n° 11
- 7 Agosto - - clase n° 12
- 14 Agosto - - clase n° 13

A música

A facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 21 Agosto - -TPN°3 – Seguimiento de Partituras
- 28 Agosto - - clase n° 14
- 4 Septiembre - clase n° 15
- 11 Septiembre – TP n°4: Dictados Melódicos
- 18 Septiembre - clase n° 16
- 2 Octubre clase n° 17
- 9 Octubre TP n° 5: Lectura Musical individual
- 16 Octubreclase n° 18
- 23 Octubreclase n° 19
- 30 OctubrePARCIAL N°2
- 6 Noviembre RECUPERATORIOS
- 13 Noviembre – Final

~~3072h~~

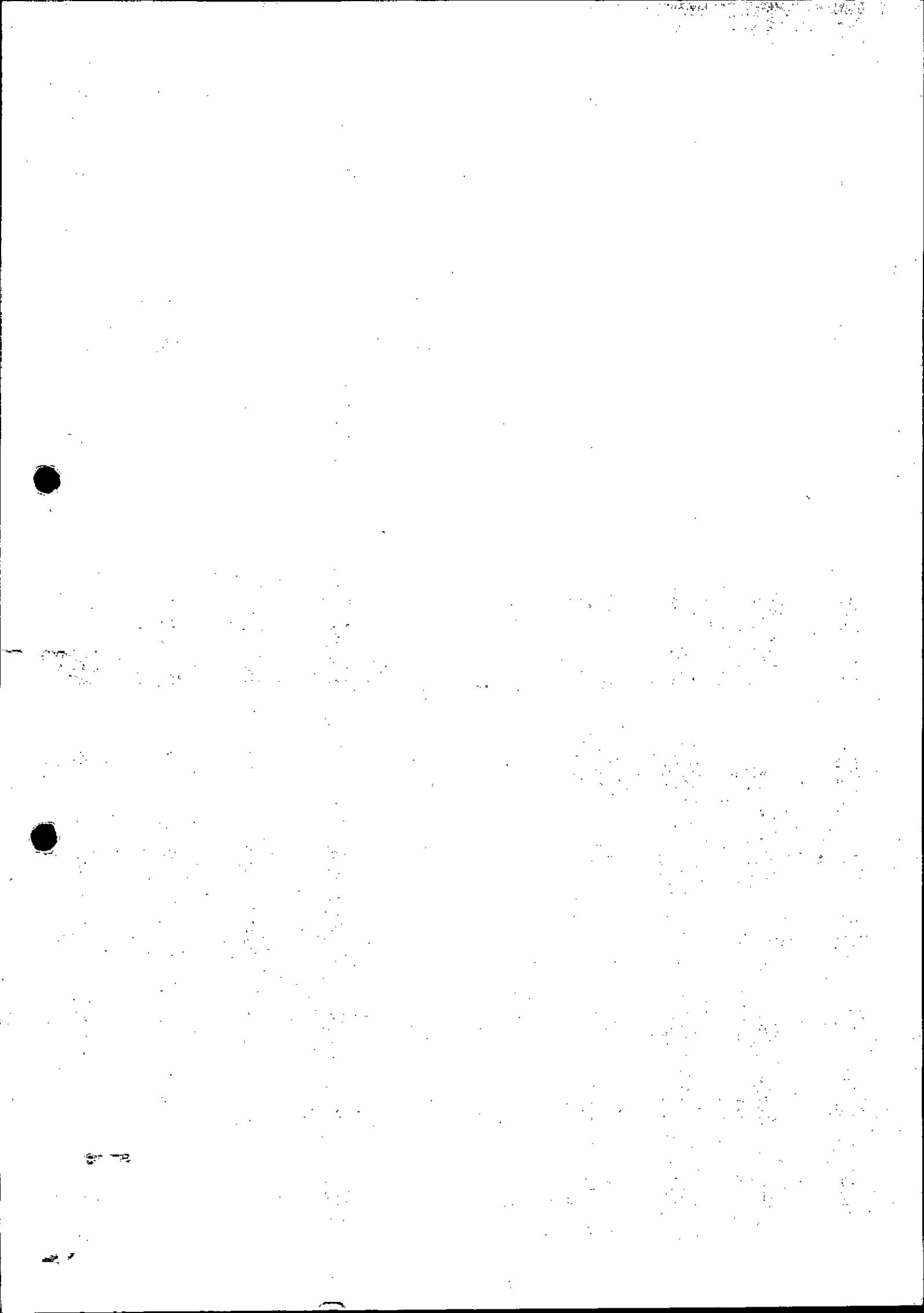
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Claudio Bazán

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carreras: Licenciatura En Dirección Coral - Plan 2013

Lic en Composición Musical Con Lenguajes Contemporáneos - Plan 2017

Profesorado en Educación Musical – Plan 2017

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA MUSICAL APLICADA

Régimen de cursado: cuatrimestral

Carga horaria: 48hs

Ubicación en la carrera: Ciclo Básico – 1º año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: CÉSAR ALARCÓN

Ayudante de Alumno:

- Agustín Avarece

Distribución Horaria

Turno único

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA: Martes de 11 A 14hs

ATENCIÓN A ALUMNOS: Jueves de 15.30 a 17.00hs

correo electrónico: cesaralarkon@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN

El vertiginoso avance de la tecnología en los últimos años ha puesto al músico actual (independientemente de su especificidad) en un escenario en el que los medios tecnológicos y en particular la informática se constituye como un eslabón insoslayable involucrado en la mayoría de los procesos vinculados a la producción, grabación, edición, escritura e investigación musical; propiciando además un entorno favorable para la construcción de espacios de reflexión y pensamiento creativo que se desarrollan a la par de dichos avances tecnológicos.

En este contexto el músico profesional se enfrenta constantemente a contingencias que demandan en su quehacer diario un fluido contacto y dominio de los dispositivos tecnológicos más habituales.

Esta asignatura se presenta entonces como un primer paso en ese recorrido. Se trata de un espacio que además promueve una utilización y aprendizaje reflexivo de las tecnologías, proceso en el que el alumno no se limita a la aplicación de fórmulas pre establecidas para resolver un problema técnico, sino que indaga, experimenta y busca sus propias soluciones. De ahí que, más que partir de la premisa de enseñar un programa determinado, se trata de propiciar un contexto en el que el alumno pueda apropiarse de herramientas conceptuales que sirvan para entender mecanismos, lógicas y estructuras comunes a la mayoría de esos programas.

Desde este criterio la asignatura se encuentra orientada hacia la resolución de problemas y al desarrollo de estrategias mentales que procuren resolver dichos problemas eficazmente.

El cursado de esta asignatura propone clases teórico-prácticas en las que los contenidos teóricos o conceptuales son confrontados siempre con una práctica concreta en relación a producciones individuales o colectivas, las que además se buscarán articular con otros espacios curriculares, principalmente Audioperceptiva I.

La informática musical abarca un vasto espectro de saberes y campos que sería dificultoso e inapropiado intentar abarcar en una asignatura de cursado cuatrimestral razón por la cual, este espacio pondrá énfasis en estos ejes:

- 1- Acercamiento a herramientas relacionadas a la grabación, edición y producción musical (audio digital)
- 2- Acercamiento a tareas relacionadas al diseño de secuencias(MIDI) y escritura de partituras.
- 3- Nociones básicas de acústica como fundamento del desarrollo de una "audioperceptiva del sonido" incrementando las posibilidades de análisis auditivo en función de la morfología y atributos internos del sonido.

Por último esta cátedra se plantea como un espacio abierto y participativo en el que la producción se hace indispensable como consecuencia inmediata de la apropiación conceptual y teórica de los contenidos abordados, siempre en consonancia con tareas, ejercicios particulares o inquietudes devenidas de las prácticas musicales. En ese sentido la transversalización con los espacios de Armonía y Audioperceptiva I y Composición I se hace fundamental, no solo entendiendo la Informática Aplicada como mero soporte que facilita las prácticas musicales tradicionales, sino también como un espacio de intercambio, enriquecimiento y reflexión estética acerca de posibilidades, prácticas y técnicas en torno a la composición mediada por tecnologías y arte sonoro en general.

OBJETIVOS GENERALES

Integrar a las prácticas inherentes a la especificidad de cada carrera la utilización de herramientas informáticas como soporte técnico que potencien el aprendizaje, práctica y producción musical.

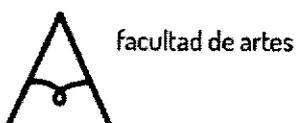
Promover la capacidad de producción y auto gestión musical en función de concretar proyectos que excedan el ámbito académico de la cátedra y la carrera.

Desarrollar capacidades básicas de operación y manipulación de los dispositivos involucrados en la cadena electroacústica.

música

facultad de artes

Estimular la investigación e indagación en los campos específicos abordados
Propiciar la reflexión y el análisis del sonido como fundamento del lenguaje sonoro.

Utilización del lenguaje técnico pertinente.

Integrar los contenidos desarrollados en otros espacios curriculares de la carrera.

Desarrollar estrategias lógicas de resolución de problemas.

Generar un espacio de producción musical atendiendo más a procesos creativos y experiencias comunicacionales que a la reproducción fiel de modelos y prácticas preexistentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Manejar con fluidez las herramientas básicas de software de edición de partituras realizando prácticos que aborden problemáticas concretas.

Manejar con fluidez herramientas básicas para la grabación y edición de audio digital.

Realizar montajes sencillos en un entorno multipista de producciones colectivas o individuales.

Conocer y resolver problemas básicos de mezcla y masterización.

Desarrollar capacidades de análisis auditivo que den cuenta de aspectos morfológicos del sonido.

CONTENIDOS

UNIDAD I - INTRODUCCIÓN

MARCO TEÓRICO DE LA CATEDRA

Presentación de la Cátedra. Ejes generales a desarrollar. Alcances y objetivos. El rol de la tecnología aplicada a la práctica, enseñanza y creación musical.

CONFIGURACION DEL SISTEMA DE SONIDO EN LA PC

Sistemas operativos usuales. Operaciones básicas: instalación y

desinstalación de programas, optimización del sistema para el trabajo con audio. Nociones básicas de Hardware de sonido. Instalación de placa de sonido. Drivers. Line in/Line Out. Entrada de micrófono. Configuración de dispositivos multimedia. Configuración del mezclador.

NOCIONES GENERALES DE MICROFONÍA

Tipos y Utilización práctica. Sensibilidad. Ruido. Relación señal/ruido(S/R). Respuesta de Frecuencias. Micrófonos dinámicos y de condensador. Diagrama polar. Criterios de utilización de micrófonos según instrumentos o fuente sonora.

UNIDAD II – EL SONIDO

EL OBJETO SONORO

Tipos de escucha (causal, semántica y reducida) – Breve revisión histórica – Pierre Schaeffer y El tratado de los Objetos Musicales.

ACÚSTICA Y FÍSICA DEL SONIDO

Magnitudes físicas del Sonido –Amplitud, Frecuencia. Envolvente de amplitud. Movimiento ondulatorio. Representación Gráfica del sonido. Espectro armónico, inarmónico y de ruido. Análisis auditivo. Nociones básicas de psicoacústica.

BIBLIOGRAFÍA para unidad I y II

MIYARA, Federico [2006] *Acústica y sistemas de sonido* – Editora UNR (Universidad Nacional de Rosario)

SCHAEFFER, Pierre [1988] *Tratado de los Objetos Musicales*, Alianza Música, Madrid.

ROEDERER, Juan G. [1997] *Acústica y psicoacústica de la música*. Ed. Ricordi. Buenos Aires

BASSO, Gustavo, *Percepción Auditiva*

BIFFARELLA, Gonzalo: Objeto Sonoro. Extracto de clase online del Programa de Posgrado Online en Artes Mediales. Córdoba 2007

UNIDAD III SONIDO DIGITAL

GRABACION DIGITAL

Digitalización, ADC (conversión análogo-digital) y DAC (conversión digital-analógica)- Muestreo , Cuantificación y Codificación.

Principios de grabación digital. Grabación a PC- rango dinámico- tipos de micrófonos – relación señal-ruido. Configuración del sistema para grabación. Latencia.

Reductores de ruido Formatos de audio. MP3, conceptos generales, formatos de compresión, conversión de formatos.

EDICIÓN DE AUDIO DIGITAL

-Procesamiento de la señal de audio digital – edición destructiva - operaciones sobre los diversos parámetros del sonido: compresión y expansión temporal del sonido, transpositores de altura, espacializadores, reverberancia, filtros, ecualizadores, etc.

MUTIPISTA DIGITAL

Estaciones multipistas en PC. Herramientas básicas para el armado de un montaje sonoro La sesión multipista - grabación/reproducción. Edición no destructiva: cortar, pegar, crossfades, espacialización, etc. Administración de archivos y backup.

UNIDAD IV – MIDI

NOCIONES GENERALES

Musical Instrument Digital Interface. Nociones básicas.

Conexiones. Mensajes MIDI: de canal, de sistema. El General MIDI.

PROGRAMAS DE ESCRITURA MUSICAL.

Configuración del MIDI en el sistema operativo y en el programa de escritura.

Creación y configuración de proyectos en el programa. Interfaces de escritura.

Operaciones básicas de edición. Cuantización. Asignación de canales MIDI.

Creación, exportación e importación de archivos MIDI.

SECUENCIADORES:

Conceptos básicos. Conexiones. Configuración del MIDI en el programa de secuenciación. Asignación de puertos y canales MIDI. Operaciones básicas: grabación, reproducción y grabación/reproducción. Ediciones básicas: copia y pegado de eventos, transposición, cuantización, modos de modificación de la intensidad, etc.

ESTACIONES INTEGRALES DE AUDIO y MIDI. Interconexión de diversos softwares, La conexión Rewire. Puertos y conexiones virtuales. Superficies de control. Samplers y sintetizadores, bibliotecas de sonidos.

UNIDAD V - TRATAMIENTO DEL SONIDO EN TIEMPO REAL

La interactividad. Sensado y adquisición de datos. El MIDI como sistema de control de datos en tiempo real. Software para procesamiento en tiempo real.

BIBLIOGRAFIA para las unidades III IV y V

MIYARA, Federico [2006] *Acústica y sistemas de sonido* – Editora UNR

(Universidad Nacional de Rosario)

ADOLFO NUÑEZ (1993) *Informática y electrónica musical*. Paraninfo

ROADS, Curtis and STRAWN, John [1987] *The Foundations of Computer Music*.

Cambridge, M.I.T. Press, Massachusetts.

MOORE, F. Richard [1990] *Elements of Computer Music*, Prentice Hall, New York.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

SCHAEFFER, Pierre (1952) *¿Qué es la música concreta?*

SAITTA, Carmelo (2004) *Trampolines Musicales. Propuestas didácticas para el área de Música en la Educación Básica*. Buenos Aires, Mexico. Ediciones NOVEDADES EDUCATIVAS.

CHION, Michel [1999] *El sonido*, Paidós, Barcelona.

CHION, Michel [1995] *Guide des Objets Sonors - Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, I.N.A- GRM, París.

ROADS, Curtis [1999] *The Computer Music Tutorial*. M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts.

SERRA, Xavier A Tutorial on Sound and Music Computing -

<http://www.dtic.upf.edu/~xserra/presentacions/Serra-Xavier-SC08-SMC-Tutorial.pdf>

PELLMAN, Samuel [1994] *An Introduction to the Creation of Electroacoustic Music*, New York, Wadsworth Publishing Co.

CHION, Michel [2002] *El arte de los sonidos fijados* - Univ de Castilla La Mancha,

METODOLOGIA

La propuesta de trabajo se centra en la experiencia, reflexión y confrontación de herramientas teórico/conceptuales inherentes al espacio curricular y la práctica musical concreta. Las clases se definen como teórico-prácticas.

- Exposiciones teóricas con dinámicas participativas de foros, utilizando ejemplos prácticos.
- Análisis auditivo.
- Trabajos individuales y en equipos dependiendo de la problemática abordada.
- Utilización de material audiovisual offline/online.
- Desarrollo de actividades prácticas coordinadas con otros espacios curriculares.
- Utilización de un grupo de facebook para información general de la cátedra, intercambio de materiales de consulta, opiniones, atención de alumnos.
- Utilización del aula virtual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al tratarse de una asignatura teórico-práctica la evaluación del alumno integra las dos áreas de manera simultánea. Los aspectos teóricos son evaluados en función de una práctica concreta, minimizando la evaluación estrictamente teórica de un concepto o tema desarrollado.

Se evaluará:

- Pertinencia de los trabajos o actividades presentadas en relación a las consignas establecidas para cada instancia evaluativa.
- La correcta utilización de un lenguaje técnico apropiado
- Adaptación y resolución técnica de las actividades en función de la idea diseñada.
- Presentación en tiempo y forma de los trabajos solicitados.
- Claridad y precisión conceptual en la elaboración de ideas.
- Participación en clase.

ACREDITACIÓN

La acreditación de la materia (tanto en calidad de promocional o regular) incluye además de los trabajos prácticos y/o parciales una instancia integradora hacia el

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

final del cuatrimestre que consiste en una producción musical mediada con herramientas informáticas y en consonancia a los contenidos abordados. Las especificaciones de los alcances y las consignas para este trabajo serán definidas y elaboradas en función del desarrollo de trabajo realizado en el cuatrimestre y la dinámica del grupo. En relación a las instancias evaluativas, se prevé al menos tres:

Un trabajo teórico práctico integrador

Una evaluación teórico-práctica online con carácter de parcial.

La presentación de un borrador avanzado del Trabajo de Integración propuesto en calidad de segundo parcial. Los alumnos en condiciones de promocionar la materia realizarán los ajustes y/o correcciones propuestos por el equipo de cátedra a dicho trabajo y serán presentados en carácter de coloquio, cuya aprobación significará la acreditación definitiva del espacio curricular **(ver anexo)**

Promoción:

El alumno debe tener una asistencia a clase del 80 %.

El alumno debe aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6(seis) y un promedio de mínimo de 7(siete)

Aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Aprobar con 7 o mas el trabajo de integración.

Regularidad:

El alumno debe tener una asistencia a clase del 80 %.

El alumno debe aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificación promedio de 4 a 6

Aprobar el trabajo de Integración con 4 o más

Examen Regular: El examen regular consiste en la presentación y defensa de un trabajo sonoro/musical de similares características al planteado en la acreditación. El alumno debe contactar al docente previamente para acordar todo lo referido al examen. El trabajo debe ser presentado 10(diez) días antes del examen con la

finalidad de que el alumno pueda tener una devolución y eventualmente corregir y/o trabajar para el día del examen aquellos aspectos que el docente considere pertinentes.

Alumno Libre:

La acreditación de la materia en calidad de libre incluye además de la presentación y defensa del trabajo solicitado para alumnos promocionales y regulares, la presentación de trabajos prácticos a definir previamente con el docente a cargo, así como también una evaluación teórica el día del examen. Se recomienda contactar con el docente a cargo con una anticipación no menor a 20(viente) días a fines de coordinar el examen. El trabajo debe ser presentado 10(diez) días antes del examen con la finalidad de que el alumno pueda tener una devolución y eventualmente corregir y/o trabajar para el día del examen aquellos aspectos que el docente considere pertinentes.

CRONOGRAMA TENTATIVO:

A partir de la inclusión de este espacio curricular en dos de las nuevas carreras del Departamento de Música implementadas en el presente año se hace necesario- debido al gran número de alumnos y las limitaciones infraestructurales y edilicias que esto conlleva- organizar la cursada de la siguiente manera:

Clases teóricas quincenales con todos los alumnos.

Clases prácticas quincenales dividiendo la cantidad de alumnos en tres grupos y con los horarios que se detallan a continuación:

- Grupo A: 11 a 12.15 hs
- Grupo B: 12,15 a 13,30 hs
- Grupo C: 13,30 a 14,45 hs

De esta manera se alternarán clases grupales y generales semana a a semana, pudiendose modificar este orden según las necesidades detectadas.

26/03

UNIDAD I

1era parte de la clase : Introducción - Presentación de la cátedra. Ejes. Objetivos. Planificación. División de grupos por Carreras.

2da parte de la clase: Audición y discusión sobre ejemplos musicales mediados con tecnología / distintos roles y criterios de utilización.

03/04

UNIDAD II – Clase teórica general

Tipos de escucha - El objeto sonoro – aspectos morfológicos del sonido – Aspectos objetivos y subjetivos. Parámetros del objeto sonoro. Frecuencia/Altura, Envolvente de amplitud, espectro.

10/04 Clase práctica

Aspectos y magnitudes físicas del sonido – Representación gráfica – Síntesis sinusoidal aditiva -

17/04

UNIDAD I – UNIDAD IV

1er parte de la clase: Configuración del sistema de sonido en la PC -

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2da parte de la clase: Nociones generales de MIDI - Software de edición de partituras.

24/04

UNIDAD III – UNIDAD IV

1era parte de la clase: Software de edición de partituras -

2da parte: Actividad práctica - Consignas TP N°2

08/05 UNIDAD III – UNIDAD IV

Presentación de TP2 – Corrección y devolución grupal -

15/05 UNIDAD III

Sonido digital – Grabación digital – Conversión Análogo digital – Reducción de ruido.

Actividad práctica

29/05 UNIDAD III

1era parte de la clase: Procesamiento de la señal digital – optimización de muestras-
Actividad práctica, diseño y edición sobre muestras grabadas y/o producidas por los
alumnos. Nociones sobre microfonía

2da parte de la clase: Actividad práctica – Consignas 1er parcial y Trabajo Final de
Integración.

05/06 UNIDAD IV – UNIDAD III

Procesamiento de la señal digital – operaciones sobre el objeto sonoro. Operaciones
sobre los parámetros del objeto sonoro.

Herramientas de montaje en multipista.

12/06

1era parte: Herramientas de montaje multipista-

2da parte de la clase: Secuenciadores MIDI – Instrumentos virtuales - Estaciones
integrales de audio y MIDI - actividad práctica.

UNIDAD III

19/06

Ecuadores y filtros. Especialización

Conceptos generales de mezcla digital I – problemas de mezcla

UNIDAD IV y V

26/06

Tratamiento del sonido en tiempo real. Sensado y adquisición de datos. MIDI como sistema de control de datos.

Presentación del 2do parcial (borrador avanzado del trabajo final de integración)

Evaluación teórica online

02/07 Corrección de trabajos de integración. Recuperatorios y coloquios- Cierre de actas de promoción. Firma de libretas.

TRANSVERSALIZACION DE CONTENIDOS - ALGUNAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

ARMONIA I

Síntesis de sonidos(tonos) de espectro armónico. Esta actividad estaría en concordancia con el abordaje de la serie de armónicos propuestos en la cátedra de Armonía.

Secuenciación y escritura en partitura digital de corales trabajados en Armonía I.

Elaboración de secuencias vocales, instrumentales o mixtas

Grabación de corales o secuencias armónicas para su posterior edición y mezcla y fijación en diversos soportes o medios.

AUDIOPERCEPTIVA I

Análisis auditivo de los parámetros internos del sonido. A partir de un sonido de referencia se modifica de manera digital alguno de sus parámetros. La actividad implica instancias de producción sonora y análisis

Utilización de programas online/offline para el entrenamiento audioperceptivo

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Realización de secuencias MIDI que sirvan como material de estudio

*ANEXO

A continuación se explicitan las consignas del trabajo final con el que se acredita la materia. Estas deben servir como referencia además para los alumnos que rinden en calidad de libres y/o regulares

TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN

CONSIGNAS:

- Realizar un trabajo sonoro/musical (duración mínima aproximada: 4 minutos) que integre y articule las herramientas conceptuales y técnicas abordadas en la cátedra con algún área de la carrera (el tipo de articulación puede darse en diferentes niveles: materiales, temática, grabación, montaje y postproducción de grabaciones vocales, etc)
- Las materiales podrán ser trabajadas en cualquier software, pueden incluir instrumentos y secuencias MIDI, y cualquier herramienta de software siempre que este en consonancia con la propuesta. Se deberá utilizar un software multipista como plataforma de montaje final.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

debe presentar la sesión del montaje en multipista y además una mezcla en wav de 44100hz
-16 bits- stereo

- El trabajo debe estar acompañado por una MONOGRAFÍA en formata digital (word o pdf) e impresa que incluya:

1) Una explicación de la idea del trabajo. No debe centrarse demasiado en aspectos extra musicales sino en explicar de manera clara lo que se pretende realizar en términos de discursividad sonora/musical.

2) Materia Sonora: describir los tipos de materiales a utilizar desde las dimensiones abordados en la catedra.

3) Descripción de los herramientas tecnológicas involucradas en la realización del trabajo.

4) Describir y explicar los criterios y tipos de operaciones que se realizaron sobre los materiales (objetos sonoros)

- Micro operaciones – ¿Sobre qué parámetro/s del objeto sonoro se realiza una operación? –
¿Con qué herramienta/s?

- Macro operaciones (procesos formalizadores)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Correcta y coherente utilización de las herramientas del software/s involucrado en función de la idea propuesta y la materia prima.

- Aspectos conceptuales, técnicos y tecnológicos en general. Lenguaje técnico apropiado.

- Capacidad de expresar un pensamiento sonoro que demuestre coherencia en el tratamiento formal sustentado en la materialidad del sonido. Aspectos sintáctico/discursivos.

- Niveles de articulación y transversalidad con otros espacios curriculares afines.

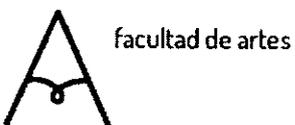
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Manejar con fluidez herramientas básicas para la grabación y edición de audio digital.

- Realizar montajes sencillos en un entorno multipista de producciones colectivas o individuales.

- Conocer y resolver problemas básicos de mezcla y masterización

- Desarrollar capacidades de análisis auditivo que den cuenta de aspectos morfológicos del sonido.

[Handwritten signature]
CESION SESION

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 339/18
HCD

~~Lic. Valentina Card~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

**Carreras: Licenciatura en Composición (Plan 1986 y Plan 2017)
Licenciatura en Dirección Coral (Plan 2013)**

Asignatura: ARMONÍA I

Equipo Docente

Prof. Titular:

Pablo De Giusto

Prof. Adjunto:

Alejandro José Arias

Ayudantes Alumnos:

Franco David Cruz

Lucas Fambrini

Juan Sebastián Herrera

Julio Esteban Romero

Ignacio Martínez Lombardero

Adscripto:

José Manuel Rivera

Distribución Horaria

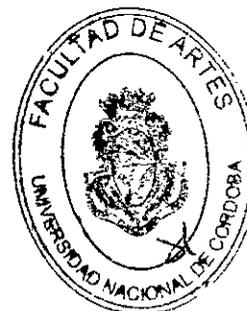
Turno único: Miércoles de 11 a 14

Lugar: Salón de Actos del Pabellón México

Atención de alumnos

Presencial: dos horas semanales, en horario y lugar a determinar según disponibilidades.

Virtual: permanente, a través del Aula Virtual y del grupo cerrado de Facebook

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- DE LA MOTTE, Diether.....Armonía (para todas las Unidades)
PISTON, Walter.....Tratado de Armonía (para todas las Unidades)
SCHENKER, Heinrich.....Armonía (para Unidades 2, 4 y 5)
SCHOENBERG, Arnold.....Armonía (para todas las Unidades)
SCHOENBERG, Arnold.....Funciones estructurales de la Armonía (para Unidad 5)
SCHOENBERG, Arnold.....Ejercicios preliminares de Contrapunto (para Unidad 2)

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- BUKOFZER, Manfred.....La música en la época barroca
CULLIN, Olivier.....Breve historia de la música en la Edad Media
REESE, Gustav.....La música en el Renacimiento
ROEDERER, Jean.....Acústica y psicoacústica de la música
TARCHINI, Graciela.....Análisis musical - Sintaxis, semántica y percepción

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA ORIENTATIVO

MARZO: Introducción- Unidad 1

ABRIL: Unidades 1 y 2 -

MAYO: Unidad 2 – TPI N°1

JUNIO: Unidad 3 - TPI N°2

JULIO: Revisión de unidades 1, 2 y 3 - PRIMER PARCIAL

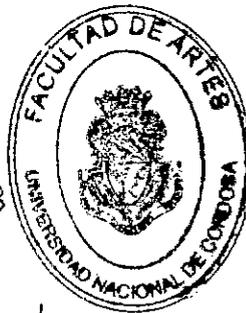
AGOSTO: Unidades 4 y 5 - TPI N°3

SEPTIEMBRE: Unidades 5 (continuación) y 6 – TPI N°4

OCTUBRE: TPI N°5 – SEGUNDO PARCIAL – CONCIERTO FINAL DE CÁTEDRA

NOVIEMBRE: RECUPERATORIOS de los últimos TPI y el último PARCIAL - CIERRE

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Pablo Alberto de Giusto
Profesor Titular ARMONÍA I

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL- PROFESORADO EN EDUCACIÓN MUSICAL

PLAN 2017

Asignatura: INSTRUMENTO APLICADO I (GUITARRA)

Equipo Docente:

- Profesor Adjunto: Mario Costamagna

- Ayudantes Alumnos: · Luca Amitrano

·José Hernán Escudero

·Rodolfo Francisco Oelckers

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 12.30 a 14.30 hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Materia eminentemente práctica, interviene en la conexión del estudiante, docente, compositor e intérprete, con la realidad sonora y vivencial de la música.

Como solista, acompañante o miembro de un conjunto se aborda un repertorio universal, con acento en la música argentina y americana contemporánea y en los estilos y estéticas que el grupo manifiesta especial interés. Con un marco técnico que apoya un desarrollo gradual y sostenido del estudiante, se prioriza no obstante el trabajo expresivo del material seleccionado,

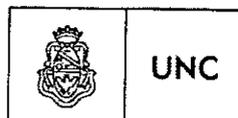
2- Objetivos

Lograr un adecuado dominio de las posibilidades expresivas y técnicas del instrumento que se manifiesten en:

- La interpretación creativa del repertorio seleccionado,
- * La armonización de canciones populares, infantiles y escolares.
- * **La improvisación.**
- La ejecución en conjuntos.
- * Una fluida lectura a primera vista, de partituras y cifrados

- Arreglos y composiciones.

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Contenidos Unidad I. Estudios y

Repertorio

- I. **Teuchert:** "Mis primeras piezas del renacimiento y del barroco. Tres danzas.
2. **Quique Sínesi:** **14 estudios para guitarra fusión". Tres estudios,
3. **W. Leavitt:** "A modern Method for Quitar", Vol. L Tres dúos.
4. **J. Snyder:** "Transcripciones de autores célebres". Dos obras.
5. **Dos obras de conjunto**
6. *Una obra de autor argentino*

Unidad II, Escalas, arpeggios, armonía, aplicada.

Escalas mayores, acordes y arpeggios sobre los grados principales en todas sus posiciones.

Escalas menores, antiguas, armónicas, melódica y bachiana en sus tres posiciones principales (Tónica en 6ta, 5ta y 4ta).

Escalas pentatónicas mayores y menores.

Escala cromática.

Acordes y arpeggios mayores y menores en todas sus inversiones en todo el diapasón.

Unidad III. Ejercitación técnica,

Abel Carlevaro. cuaderno N°2 de arpeggios. 1 al 24 Abel

Carlevaro, cuaderno N°4 de ligados. 1 al 11

Metodología:

Se abordará en un estudio simultáneo los aspectos teóricos y prácticos del instrumento aplicándolos en forma paralela sobre los tres ejes fundamentales de trabajo:

1. Repertorio individual y en conjunto.
2. Técnica guitarrística.
3. Armonía aplicada en improvisación

Actividades:

- Ejecución individual de los estudios y las obras seleccionadas.
 - Ejecución en conjunto (Dúos, tríos o cuartetos de guitarra).
 - Práctica y ejercitación técnica.
 - » Práctica y ejercitación armónica.
- » Ejecución de acompañamientos y práctica de improvisación

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

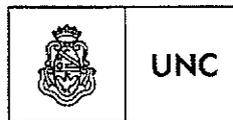

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad I.

- **Heinz Teuchert.** Mis primeras piezas del renacimiento. Ed. Ricordi Bs. As. 1981
- **Heinz Teuchert,** Mis primeras piezas del barroco. Ed. Ricordi Bs. As. 1981
- **W. Leavitt.** A modern Method for Guitar. Vol. I. Berklee Press Publications, Boston. 1996
- **J. Snyder,** Transcripciones de autores célebres, California Music Press, New York. 1978.
- **Quique Sínesi.** 14 estudios para guitarra fusión. Ed. Ricordi Bs. As. 2001
- **Irma Costanzo.** Tocando Guitarra Ed. Ricordi Bs. As. 1980

Unidad III.

- **Abel Carlevaro.** Escuela de la Guitarra. Ed. Ricordi, Bs. As. 1979
- **Abel Carlevaro.** Cuaderno N°2. Ed Barry. Bs. As. 1980
- **Abel Carlevaro.** Cuaderno N°3. Ed Barry. Bs. As. 1980
- **Abel Carlevaro.** Cuaderno N°4. Ed Barry. Bs. As. 1980
- **Gustavo Gregorio y M. Vilanova** Las seis cuerdas. Ed Ricordi, Bs. As., 2001

5- Bibliografía Ampliatoria

Oswaldo Burucúa/Raúl Peña. Rimas Folclóricas Argentinas. Ed. Ellfsond, Bs. As. 2001

Diego D. Sola. Solo Rasguidos. Ed. Alejandría, Córdoba, 2009

Almir Chediak, Bossa Nova. Vol I al V. Lumiar,

- 6- Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Se abordará en un estudio simultáneo los aspectos teóricos y prácticos del instrumento aplicándolos en forma paralela sobre los tres ejes fundamentales de trabajo:

Repertorio individual y en conjunto.
Técnica guitarrística.
Armonía aplicada en improvisación

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Actividades:

- Ejecución individual de los estudios y las obras seleccionadas.
- Ejecución en conjunto (Dúos, tríos o cuartetos de guitarra).
- Práctica y ejercitación técnica.
- » Práctica y ejercitación armónica.
- » Ejecución de acompañamientos y práctica de improvisación.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

En el repertorio seleccionado se atenderá especialmente a los aspectos expresivos y de interpretación, considerando también el desarrollo de una adecuada técnica instrumental.

Se evaluará en los aspectos técnicos su asimilación y comprensión independientemente de la velocidad y destreza con que se realicen

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente

Promocionales: 80% de asistencia y promedio de 7 en prácticos y parciales

Regulares: 80% de asistencia y promedio de 4 en prácticos y parciales

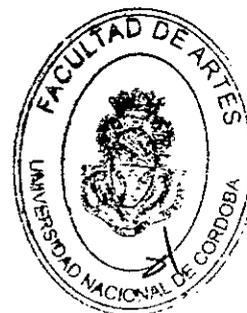
Libres: Deben rendir la totalidad de los contenidos. Presentando un programa escrito de examen donde se detallen los estudios y obras seleccionadas

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Primer parcial: 03/05/18

Recuperatorio: 10/05/18

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Segundo parcial: 14/06/18

Recuperatorio: 21/06/18

Tercer Parcial: 30/08/18

Recuperatorio: 6/09/18

Cuarto parcial: 11/10/18

Recuperatorio: 18/10/18

Se evaluarán la ejercitación práctica en forma permanente, individual y colectiva en todas las clases.

Mario Costamagna

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Card~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento académico: Música

Carreras: Lic. en Dirección Coral / Prof. en Educación Musical / Lic. en Composición Musical

Plan 2013 y 2017

Asignatura: INSTRUMENTO APLICADO I (PIANO)

Equipo docente:

Profesora Titular dedicación Exclusiva: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Asistente: Prof. Silvina Issa

Ayudante B: Prof. Cecilia Morsicato

Profesor Adscripto: Prof. Sebastian Nocetto

Distribución horaria:

Turno Mañana: Miércoles 8,30 a 12 hs

Turno Tarde: de 12 a 18 horas.

Horario de consulta: miércoles y jueves de 8 a 14 horas.

Consultas vía e- mail: tmi_caramello@yahoo.com.ar

Programa:

FUNDAMENTACIÓN

El piano, instrumento armónico por excelencia, resulta una herramienta imprescindible para todo músico. Su aprendizaje exige contemplar aspectos comunes inherentes al desarrollo de destrezas motrices básicas y aspectos particulares propios de cada una de las carreras en las cuales está incorporado. En consecuencia, esta Asignatura se orienta en función de esa singularidad a través de la selección del repertorio de aplicación y pautas de trabajo grupal e individual.

Desde la Cátedra se ayudará a la formación de músicos (artistas) capaces de desarrollar con idoneidad y alto sentido crítico todas las actividades correspondientes a las especialidades elegidas; proyectarse a través de ellas a la comunidad en pos de su enriquecimiento artístico. Hacer de la Facultad de Artes de la U.N.C. un referente no solo local sino también nacional e internacional en la noble tarea de formar Músicos.

OBJETIVOS

- Objetivo general:

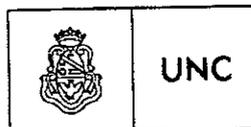

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Lograr un acertado acercamiento al instrumento haciendo de él el perfecto complemento para su trabajo artístico.

• **Objetivos específicos:**

- Obtener un dominio técnico-musical facilitando la lectura de obras de diferentes dificultades.
- Conocer compositores universales de todas las épocas (caracteres, estilos).
- Descubrir las grandes posibilidades sonoras que brinda el instrumento en el quehacer improvisativo y creativo.
- Aprestar para una sólida lectura a primera vista.
- Reducir al piano dos o más voces.
- Aprender a acompañar trozos sencillos.

CONTENIDOS

A – Técnica pianística. Independencia, precisión y calidad de toque en todos los dedos. Los pasajes 3-1, 4-1 y sus variantes. Técnica pura y aplicada. Bajo albertino. Movimiento de rotación. Toques legato, portato, non legato y stacato. Escalas mayores y arpeggios en cuatro octavas. Velocidad mínima 60 . Acorde mayores I, IV, V, en todas las tonalidades.

B – Repertorio General: selección de ejercicios de aprestamiento muscular para la iniciación al piano. Repertorio de ejercitación y aplicación de los aspectos enunciados en el punto anterior (A-), en función de cada especialidad, en base a texturas polifónicas a dos voces, bajo albertino y textura homofónica,

C – Repertorio orientativo: La siguiente bibliografía es indicativa del nivel mínimo a adquirir. Las obras incluidas pueden ser sustituidas por otras de similares dificultades.

- 1 - Estudios: Czerny-Gerner: (2da. Parte); Duvernoy: Op. 157 – 210 – 242. Lemoine: Op. 37; Czerny: Op. 599 y/o Op. 636 (3 estudios).
- 2 - Obras polifónicas: Gainza: Recopilación de piezas fáciles de los siglos XVII y XVIII (Tomos I y II)(2 obras). J.S. Bach; Pequeños Preludios y Fugas (2 obras)

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 3 - Obras clásicas: A. Diabelli: Trozos a cuatro manos, Sonatinas. Mozart: Sonatinas vienesas. Beethoven: Sonatinas, Sonatas Op. 49. Clementi o Kuhlau: Sonatinas. Haydn: Sonatas más accesibles. En todos los casos sólo **un movimiento**, a excepción Sonatina N° 1 de Clementi.
- 4 - Obras románticas: Schumann: Álbum para la juventud. Grieg: Op. 12, 66, 68, 71. Chopin: Preludios, Mazurcas. Reger: Recuerdos de Juventud. Chaicovsky: Álbum para la juventud. Mendelssohn: piezas infantiles (**1 obra**)
- 5 - Obras modernas: Bartok: Mikrokosmos (volumen I, a partir de n° 21 (**5 lecciones**)). Kabalewsky: Op. 39 lecciones desde **la 1 a 13 inclusive**.
- 6 - Obra argentina: J.A. Aguirre. L. Gaineo. C. Guastavino, etc. (1 obra). Puede incluirse una obra propia en su reemplazo o bien del cancionero folclórico. (Huella, Bailecito, Malambo, etc.).
- 7 - Área creativa. Improvisación y transposición de pequeñas obras. Bajos cifrados. Barrocos y/o americanos. Lectura a primera vista. Iniciar cancionero para el dictado de clases de música para nivel pre-escolar. (**5 canciones**)

Nota: Manejo solvente de tonalidad: escalas, arpeggios y acordes. Lectura a primera vista.

BIBLIOGRAFIA

Alfred Cortot	Edit. Ricordi	Curso de Interpretación.
Andor Foldes	Edit. Ricordi	Claves del Teclado.
Marguerite Lang	Granica editor	Al piano con Claude Debussy.
K. Leimer-W. Giesecking	Edit. Ricordi	La moderna ejecución pianística.
Herman Keller	Edit. Eudeba	Fraseo y articulación.
K.U. Schnabel	Ed. Cursi	Técnica moderna del pedal.

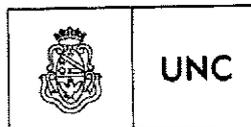

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Hugo Rieman

Ed. Labor

Reducción al piano de partitura de
Orquesta.

Bibliografía Ampliatoria:

- ADARME, CIRO Y OTROS .El nuevo arreglo en Venezuela. Caracas. Ediciones de Alejandro Bruzual.1998.
- AGUILAR, María del Carmen Folklore para armar. Buenos Aires. Ediciones Culturales Argentinas.1991.
- AGUILAR, María del Carmen. El taller coral. Buenos Aires. Ediciones María del Carmen Aguilar, 2000.2007.
- ARETZ, Isabel. América Latina en su música. MéxicoD.F.SigloXXI.EDITORESS.A.de C.V.1997.
- HEMSY DE GAINZA, VIOLETA. La improvisación musical. Buenos Aires. Editorial Ricordi.1983.
- VALLADARES, ROLANDO. Solo en mi rancho (cancionero) .Tucumán. Imprenta Central de la Universidad Nacional del Tucumán.2006.

A esta lista se agregarán las partituras y material conforme a las necesidades surgidas en el transcurso del año lectivo.

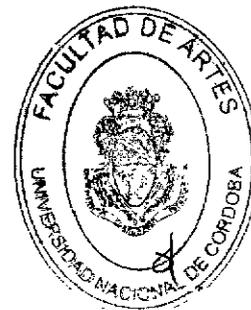
PROPUESTA METODOLOGICA

La Cátedra de Piano aplicado es un ámbito abierto para recibir y considerar las propuestas que pudieran realizar los integrantes de todos los estamentos de la casa, con quienes habrá de colaborar. La misma actitud se tiene con egresados, ex-profesores y todo aquel que sienta que este espacio puede ser útil para allanar dudas y canalizar inquietudes.

La enseñanza individual de ejecución del instrumento es una necesidad para poder lograr un perfeccionamiento integral. Para ello es imprescindible el conocimiento del propio cuerpo: reacciones musculares, actitud postural, concentración y así lograr una buena sonoridad y respuesta interpretativa agradable.

Con el fin de ser más aprovechable ese desarrollo el alumno debe asistir a una clase semanal con carácter obligatorio.

Por la cantidad de alumnos también nos vemos en la necesidad de la enseñanza grupal. Si bien no es lo ideal en este tipo de aprestamientos, la experiencia nos ha deparado ciertas sorpresas resultando en otros tantos aspectos beneficiosa.(

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

muscular , desinhibición ,experiencias personales compartidas, auto-controles, observaciones, auto -correcciones, etc.)

Las clases deben ser presenciadas por todos los alumnos .El papel del docente es acompañar, ayudar a resolver dificultades, incentivando para que ensaye otras formas de trabajo. Determinar y comprender distintas prácticas para que sean las correctas.

Muestreo permanente del docente sobre el instrumento pues con la observación se llega más pronto a la asimilación.

Se insiste en forma permanente del **cómo practicar**, para que en el menor tiempo posible se logren buenos resultados tanto en justeza mecánica, seguridad de toque, lo que prodirá una mayor justeza interpretativa por medio de articulaciones, matices, pedales, etc.

La lectura, la técnica, el análisis integral, la digitación, el estilo, son aspectos fundamentales de tener en cuenta para el logro acabado de cualquier interpretación.

Se seguirá estimulando especialmente el desarrollo de la **lectura a primera vista** como ejercicio importante para lograr una mejor lectura por sí misma y como medio para conocer repertorio de la especialidad. Ayuda en el aprestamiento y la comprensión estilística entre otros tantos beneficios.

Audiciones internas.

Se insistirá en la participación de audiciones internas. Es un valioso ejercicio para la madurez interpretativa personal y como experiencia de artista .Al menos dos en el año. (Junio, septiembre).

Presentación a concursos

Es beneplácito observar el entusiasmo por la competencia creadora-constructiva que se apoya incondicionalmente desde la Cátedra. Estos eventos que escasamente suelen darse desde dentro como fuera de la Facultad son siempre bienvenidos y receptados activamente y con logros ya obtenidos.

Dictado de clases.

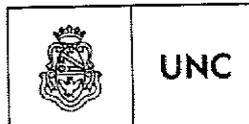

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se continuará aleccionando al alumnado para el dictado de clases dentro y fuera del ámbito universitario. El alumno prepara un tema de su elección, investiga y desarrolla todos los procedimientos propios de una clase. Se visa, corrige, se proponen otros aspectos y se resuelve en el lugar que haya elegido para tal fin. (escuelas marginales, jardines maternos, parroquias, centros vecinales, centros de jubilados etc.) A posteriori se evalúa el resultado y la experiencia personal con la participación del docente y en grupo.

Encuentros de Trabajo

Estos encuentros se realizan en el ámbito universitario.

Dirigidos a todos los alumnos en general y con la participación de los mismos o bien de los profesores adscriptos como disertantes. Se llevarán a cabo tres en el año en curso (mayo, agosto, octubre, DÍAS A CONVENIR). Duración de la clase 30 a 40 minutos. Se le asignará un reconocimiento por escrito con aval de la Cátedra y el Dpto. de Música.

Modo de realización:

Se determinará un tema a elección del alumno. El mismo debe incluir: Epoca, autor, obra, ubicación histórica, análisis y posible interpretación o audición digital. La obra puede ser de la naturaleza que se desee como también la posibilidad de estilo. (Vocal, instrumental, de cámara, música mixta, etc.)

EVALUACIÓN

Se toman dos Parciales: mes de mayo y mes de octubre. Días a convenir Recuperatorios, quince días posterior a los parciales. Se realiza seguimiento de cada alumno mediante una ficha personal con los datos del alumno, en donde se registra su previo conocimiento del instrumento, si lo hubiera, la o las carreras en que se inscribió, documento, foto. Allí se vuelcan todas las intervenciones y su participación en clase, en audiciones, dificultades que se aprecian, mejoras, etc. Se fijan las notas de sus parciales y todo dato que beneficie su actuación. Trabajos prácticos quincenales.

Ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN Y / O REGULARIDAD

Visto lo expuesto, el programa de examen de los alumnos regulares y libres deberá ajustarse a lo establecido en el Repertorio Orientativo, en vigencia en la Facultad de Artes:

- 1 – Registrar una asistencia no inferior al **80%** de las clases dadas por el profesor.

- 2 – Complimentar dos parciales como mínimo con una calificación no inferior a seis (seis) y promedio de siete (7) para los alumnos promocionales y de cuatro (4) para los alumnos regulares (parciales no se promedian). Meses de mayo y octubre.

- 3 – El alumno libre deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos – Resolución 363/99 –

- 4- El alumno libre debe presentar con **un mes de antelación**, a la fecha de su presentación, el programa que ha seleccionado. El mismo será visado y aceptado por el Titular de la Cátedra.

Cronograma de evaluaciones.

Prácticos: uno por mes a acordar por lista de estudiantes

Parciales Primer Cuatrimestre:

- 30 de mayo
- 6 de junio.

Recuperatorio: el 27 de junio.

Parcial segundo cuatrimestre

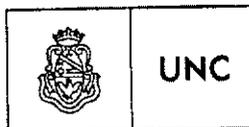
- 24 de octubre

Recuperatorio: 7 de noviembre

A música

A facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Teodora María Inés Caramello
Prof. Teodora María Inés Caramello.

Titular de la Cátedra.

~~Lle. Valentina Carr~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral

Plan/es: 2013

Asignatura: Técnica Vocal Básica y Cuidados de la Voz I

Equipo Docente: Prof. Titular. Evert Luis Formento

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 12 a 14 h. Aula 1

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones- Año 2018

Clase	Fecha	Unidad	Prácticos o Parciales
1.	19/03/2017	Presentación de la materia	Entrega del T. P. N° 1 (Guía de evaluación Vocal)
2.	26/03/2017	U.I	
	02/04/2017	Día del veterano y caídos en la guerra de Malvinas	
3.	09/04/2017	U.I	
4.	16/04/2017	U.I	
5.	23/04/2017	U.I	
	30/04/2017	Día no laboral con fines turísticos	
6.	07/05/2017	U.2	Recolección T. P. N° 1
7.	14/05/2017	U.2	Entrega del T. P. N° 2 (precalentamiento vocal)
	21/05/2017	Turno especial de exámenes (Semana de Mayo)	

8.	28/05/2017		Clase de ejemplos T.P: N° 2
9.	04/06/2017	U.2	T.P. N° 2
10.	11/06/2017	U.2	T.P. N° 2
11.	18/06/2017	U.3	
12.	25/06/2017	U.3	T.P. N° 2
13.	02/07/2017		Repaso para el Primer Parcial
	09/07/2017	Día de la independencia	
	16/07/2017	Receso Invernal	
	23/07/2017	Turno de exámenes de Julio	
14.	30/07/2017	U.3	Primer parcial
15.	06/08/2017	U.3	T. P. N° 2
16.	13/08/2017	U.3	T. P. N° 2
17.	20/08/2017	Paso a la inmortalidad del Gral. San Martín	
18.	27/08/2017	U.3	Planteo del T.P N°3
19.	03/09/2017	U.3	T.P N°3
20.	10/09/2017	U.3	Entrega del segundo parcial
21.	17/09/2017	U.3	T.P N°3
	24/10/2017	Turno especial de exámenes (Semana del estudiante)	
22.	01/10/2017	U. 3	T.P N°3
23.	08/10/2017	U. 4	Recolección del segundo parcial
	15/10/2017	Día del respeto a la diversidad cultural (12/10)	
24.	22/10/2017	U.4	
25.	29/10/2017	U. 4	Entrega de notas de parciales y prácticos
26.	05/11/2017	U. 4	Recuperatorios
27.	12/11/2016	Cierre de la materia y firma de libretas	

BIBLIOGRAFÍA

Técnica vocal básica y cuidados de la voz I- Año 2018

Unidad I

La producción vocal cotidiana

Bibliografía básica

Apunte de la cátedra última versión

Bibliografía auxiliar

- Jackson Menaldi, M. (1992). *La voz normal*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Le Huche, F. -A. (1994). *La voz: Anatomía y fisiología - Patología - Terapéutica*. Barcelona: Masson, S.A.
- Paparella, M. M., & Shumrick, D. A. (1994). *Otorrinolaringología*. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana.
- Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
- Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Titze, I. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City: National Center for Voice and Speech.

Unidad II

La voz en situación profesional

Bibliografía básica

Apunte de la cátedra última versión

Bibliografía auxiliar

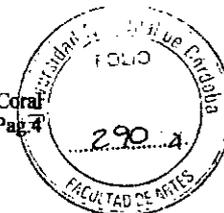
- Alexander, M. (1979). *La resurrección del cuerpo*. Buenos Aires: Editorial Estaciones.
- Barlow, W. (1991). *El principio de Matthias Alexander*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Miller, R. (1986). *The Structure of Singing*. New York: Schirmer Books.
- Morrison, M., & Rammage, L. (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona: Masson, S. A.
- Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
- Titze, I. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City: National Center for Voice and Speech.
- Titze, I. (January/February de 2001). *The Five Best Vocal Warm-Up Exercises*. *Journal of Singing*, 57(3), 51-52.
- Williams, J. (2012). *Warm-ups: what exactly are we trying to achieve?* Recuperado el 20 de mayo de 2013, de Jenevora Williams.com/online resources: <http://www.jenevorawilliams.com/wp-content/uploads/2012/10/Warm-ups-2.pdf>.

Unidad III

La voz cantada

Bibliografía básica

Apunte de la cátedra última versión

Bibliografía auxiliar

- Appelman, R. (1967). *The Science of Vocal Pedagogy*. Bloomington: Indiana University Press.
Barlow, W. (1991). *El principio de Matthias Alexander*. Barcelona: Ediciones Paidós.
Miller, R. (1986). *The Structure of Singing*. New York: Schirmer Books.
Morrison, M., & Rammage, L. (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona: Masson, S. A.
Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
Sundberg, J. (1987). *The Science of the Singing Voice*. DeKalb, Illinois: Northern Illinois University Press.
Titze, I. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City: National Center for Voice and Speech.
Yang, J. M. (2006). *La esencia del Taiji Qigong*. (J. M. García Soria, Trad.) Málaga: Editorial Sirio.

Unidad IV

Higiene y salud vocal

Bibliografía básica

Apunte de la cátedra última versión

Bibliografía auxiliar

- Edwin, R. (Mayo/June de 2001). *The Good, the Bad, and the Ugly: Singing Teacher-Choral Director Relationships*. *Journal of Singing*, 57(5), 54.
Jackson Menaldi, M. (1992). *La voz normal*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
Jackson-Menaldi, M. (2002). *La voz patológica*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
Le Huche, F. -A. (1994). *La voz: Anatomía y fisiología - Patología - Terapéutica*. Barcelona: Masson, S.A.
Miller, R. (1986). *The Structure of Singing*. New York: Schirmer Books.
Miller, R. (1996). *On the Art of Singing*. New York: Oxford University Press.
Miller, R. (2004). *Solutions for Singers*. New York: Oxford University Press.
Morrison, M., & Rammage, L. (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona: Masson, S. A.
Ohrenstein, D. (September/October de 1999). *Physical Tension, Awareness Techniques and Singing*. *Journal of Singing*, 56(1), 23-25.
Sataloff, R. T., Spiegel, J. R., & Caputo Rosen, D. (1998). *The Effects of Age on the Voice*. En R. T. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. Formento, Trad., págs. 123 -131). San Diego: Singular Publishing Group.

BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR Y DE CONSULTA

- Alessandroni, N., Burcet, M., & Shiffres, F. (2013). *De libélulas, elefantes y olas marzoinas. La utilización de imágenes en pedagogía vocal: un problema de dominio*. *Actas de ECCoM*, 1.
Austin, S. (November-December de 2004). *Register Unification-Give Me a Break!* *Journal of Singing*, 61(2), 199 -202.

- Behlau, M. (2001). *A voz do especialista* (Vol. 1). Rio de Janeiro: Libreria e editora REVINTER.
- Blaylock, T. R. (Marzo de 1999). Effects of systematized vocal warm-up on voices with disorders of various etiologies. *Journal of Voice*, 13(1), 43-50.
- Cheng Chun-Tao, .. (1991). *El Tao de la voz*. Madrid: GAIA edic.
- Cleveland, T. (January-February de 1999). Registers and Register Transitions. *Journal of Singing*, 55(3).
- Edwin, R. (Mayo/June de 2001). The Good, the Bad, and the Ugly: Singing Teacher-Choral Director Relationships. *Journal of Singing*, 57(5), 54.
- Feldenkrais, M. (1996). *La dificultad de ver lo obvio*. Buenos Aires: Paidós.
- García, M. (. (1956). *Tratado completo del arte del canto (primera parte)*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Helding, L. (Mayo/June de 2010). The Mind's Mirror. *Journal of Singing*, 66(5), 585 -589.
- Hisey, P. (Dec de 1970). Scientific vs Empirical Methods of Teaching Voice. *Journal of Singing*, 27(2), 14.
- Jackson-Menaldi, M. (2002). *La voz patológica*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Kennedy-Dygas, M. (Marzo - April de 2000). Historical perspective on the "Science" of Teaching Singing - Part III. *Journal of Singing*, 56(4), 23-30.
- Miller, R. (1996). *On the Art of Singing*. New York: Oxford University Press.
- Miller, R. (2004). *Solutions for Singers*. New York: Oxford University Press.
- Parussel, R. (1999). *Querido Maestro, Querido Alumnos*. Buenos Aires: Ediciones GCC.
- Quilis, A. -F. (1968). *Curso de fonética y fonología españolas*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Ristad, E. (1989). *La música en la mente*. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos.
- Sundberg, J. (1998). Vocal Tract Resonance. En R. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. F. (2013), Trad.). San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
- Yang, J.-M. (2003). *La raíz del ChiKung chino*. Buenos Aires: Editorial Sirio Argentina.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral (Plan 2013) y
Profesorado en Educación musical (Plan 2017).

Asignatura: SEMINARIO DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL:
MEDIOEVO Y RENACIMIENTO (Dirección coral. Plan 2013) y SEMINARIO DE HISTORIA DE
LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL: ORÍGENES, MEDIOEVO Y RENACIMIENTO
(Profesorado en Educación musical. Plan 2017).

Equipo Docente:

- Prof. Adjunta a cargo: Silvina G. Argüello (Dedicación semiexclusiva)
- Ayudantes Alumnos: Francisco Saunders, Raymi Acebo Vietto, Valentina Tavip (Ad Honorem).
- Adscripta: Carolina Andrés (Ad Honorem)..

Distribución Horaria:

Turno único: viernes 9. 00 a 10.30 hs. (clases teórico-prácticas), 10 30 a 12 hs. (clases prácticas)

Atención de alumnos:

A. de modalidad presencial: a convenir.

B. de modalidad a distancia: mediante Aula Virtual, 1:30 h semanal.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

(ver Metodología)

- 1- El Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical: Orígenes, Medioevo y Renacimiento es un espacio curricular correspondiente al segundo año de la Licenciatura en Dirección Coral y del Profesorado en Educación Musical. Corresponde, además, al cuarto año (aún no implementado) de la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Lenguajes Contemporáneos, en carácter de seminario electivo del área de Estudios Histórico Culturales.

El programa abarca las prácticas "musicales" de Culturas primitivas, del Medioevo y del Renacimiento. Los contenidos han sido distribuidos según un criterio cronológico. Las unidades que desarrollan los siglos I a XIV abordan principalmente repertorios (Canto gregoriano, Monodia profana), escuelas (Notre Dame, Santiago de Compostela, etc.), *Ars antiaua* y *Ars nova*; mientras que, el estudio de los siglos XV y XVI se encara principalmente a través de géneros musicales.

El estudio de épocas remotas constituye una de las principales dificultades para el dictado de la asignatura puesto que se trata de manifestaciones musicales que tienen escasa o casi nula difusión tanto en los medios masivos como en salas de concierto locales. Por otra parte,

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ideas acerca de la "música", la estética y el tipo de lenguaje sonoro –el sistema modal– de la música antigua, difieren significativamente de la música posterior más escuchada, cuyo sistema tonal sigue vigente en gran parte de las composiciones de la música popular. Por lo tanto, se privilegiará un enfoque que haga hincapié en la comprensión de los fenómenos sonoros en relación con su función dentro del contexto histórico al que pertenecen. Para ello se echará mano de obras literarias y cinematográficas en las que se hagan alusiones a la vida musical de la Edad Media y del Renacimiento. Con el mismo fin, se favorecerá la experiencia no sólo auditiva y analítica del repertorio estudiado, sino también performativa.

A diferencia de su antecesora Historia de la Música y Apreciación Musical I, materia anual correspondiente al segundo año de todas las carreras de los Planes de Estudio de 1986, el presente seminario se dicta de forma cuatrimestral y atañe a tres de las cuatro carreras del Departamento Académico de Música. Este cambio implica rediseñar el programa anual que se dictaba desde la implementación de los mencionados planes de estudio. Asimismo, y teniendo en cuenta que el período de tiempo que abarca la materia es extenso, se ha modificado considerablemente la manera de abordar los contenidos.

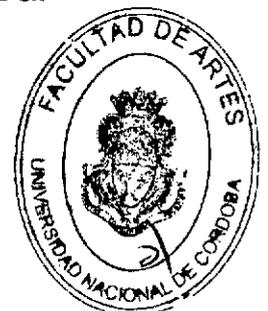
2- Objetivos:

GENERALES

- Reflexionar acerca de la idea de música, de obra de arte y de compositor que se desprende de textos medievales y renacentistas.
- Descubrir la pertinencia de los estudios de Historia de la música antigua para cada carrera del Departamento de música
- Identificar auditivamente el estilo de los principales períodos, escuelas, géneros y compositores estudiados.
- Conocer los procedimientos compositivos y las búsquedas estéticas de cada recorte temporal propuesto en el programa.

ESPECÍFICOS

- Desarrollar estrategias y herramientas para encarar el análisis de piezas musicales de los períodos estudiados.
- Profundizar la capacidad para transmitir con claridad y precisión conocimientos e ideas en forma oral o escrita.
- Utilizar correctamente el vocabulario técnico que corresponde al estudio de los géneros y estilos abordados.
- Adquirir nociones básicas de la notación cuadrada para poder transcribir y entonar melodías gregorianas escritas en tetragrama.
- Identificar los modos gregorianos en forma auditiva y a través del análisis de melodías transcriptas.
- Conocer los aportes musicales principales realizados por músicos y teóricos en cada una de las etapas, escuelas, estilos, y géneros abordados.
- Analizar las obras seleccionadas por la cátedra en función de los modelos analíticos propuestos.
- Caracterizar los diferentes géneros musicales abordados en cada período histórico en función de los elementos del lenguaje musical y de los textos, si los hubiere.
- Interpretar piezas musicales del repertorio estudiado.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos:

Unidad Nº 1 (Introducción): Historia e historiografía. El concepto de "música" desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días. El sonido vocal e instrumental en las culturas "primitivas". Ceremonias y ritos. Los instrumentos: clasificación y orígenes El pensamiento especulativo en la Edad Media: la estética. Las Siete artes liberales.

Unidad Nº 2: Canto Gregoriano: orígenes, organización, características.

El rito cristiano. El año litúrgico. Misa y Oficio: las horas canónicas. Salmodia antifonal y responsorial. Notación cuadrada. El ritmo en el canto gregoriano. Los modos. Géneros del canto llano. La música del oficio. La misa: propio y ordinario. Embellecimiento de la liturgia: tropos y secuencias.

Unidad 3: Orígenes de la Polifonía

Descripciones teóricas: *Organum* paralelo, libre y florido. El discanto. La polifonía inglesa: *gymmel*. La polifonía continental: Escuelas de Saint Martial y Santiago de Compostela. La escuela de Notre Dame: Leonin y Perotin. El *organum*. La cláusula. Modos rítmicos.

Unidad Nº 4: Lírica profana medieval. Monodia profana medieval

El mundo profano de la Edad Media. Las cortes de amor. Romanticismo de la caballería cortesana. El "amor cortés". Los distintos géneros literarios y musicales.

Trovadores, troveros y juglares. Los *Minnesänger*. *Carmina Burana*. La música profana en España: Cantigas de Santa María y Cantigas de Amigo.

Los instrumentos musicales medievales: función, clasificación, descripción y área de difusión. Danzas medievales.

Unidad Nº 5: Polifonía durante los siglos XIII y XIV.

El Motete y el *Conductus* del siglo XIII: Franco de Colonia. Petrus de Cruce. La notación mensural.

Ars Nova: Concepto y características. Motete isorrítmico. El sistema de notación mensural. El motete isorrítmico: Phillipe de Vitry. Guillaume de Machaut: Misa, Motete y Géneros profanos: *virelai*, *rondeau* y *ballade*.

Ars subtilior

El *Trecento* italiano: La notación. Teoría sobre el origen del repertorio. Los géneros:

madrigal, *ballata* y *caccia*. Autores: Jacopo da Bologna, Francesco Landini, Ghirardello da Firenze.

Unidad Nº 6: El Renacimiento (siglo XV)

Polifonía inglesa: Dunstable

Guillaume Dufay y Johannes Ockeghem: *misa cíclica* y *motete*. La *chanson* borgoñona: Gilles Binchois y Antoine Busnois.

Josquin des Près: *motetes*, misas, música profana.

La *frottola*. El *canto carnavalesco*. Cancioneros españoles: el villancico español, la ensalada y el romance.

Unidad Nº 7: El Renacimiento (siglo XVI)

El *madrigal*: "Clásico" (Arcadelt, Verdelot; Expresivo: Cipriano de Rore; y Manierista: Gesualdo

Marenzio. *Madrigal solista*: L. Luzzaschi. *Madrigales* de Claudio Monteverdi

Reforma y Contrarreforma. Lutero y el coral protestante. El Concilio de Trento. Palestrina y la *misa*.

Orlando di Lasso: *motete* y *madrigal espiritual*. Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y

Francisco Guerrero. William Byrd.

Géneros instrumentales del siglo XVI: *ricercare*, *canzona*, *toccata*.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1:

FUBINI, Enrico *Música y Estética en la Época medieval*. Edición y traducción de textos iatinos de Cecilia Criado. Navarra (España): EUNSA, 2008.

WHITE, Hayden *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*. Traducción de Stella Mastrangelo, México: FCE, 1992.

Unidades 2 a 5:

AA. VV. *Liber Usualis Missæ et Officii: pro daminicis et festis, cum cantu gregoriano*. Desclée: Societatis S. Joannis Evangelistæ, 1946.

HOPPIN, Richard H. *La música medieval* (Akal-Música, 1). Trad. castellana de Pilar Ramos López. Madrid: Ediciones Akal, 1991).

REESE, Gustave. *La música en la Edad Media, con una introducción sobre la música en la Edad Antigua*. Trad. castellana de José María Martín Triana. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

HOPPIN, Richard H. *Antología de la Música medieval*. Madrid: Akal, 2002.

PALISCA, Claude V. (ed.). *Norton Recorded Anthology of Western Music.*, vol. 1. New York: W.W. Norton, 1996.

Unidad 6 y 7:

ATLAS, Allan W. *La música del Renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600* (Akal-Música, 2). Trad. castellana de Juan González-Castelao. Madrid: Ediciones Akal, 2002.

ATLAS, Allan W. *Antología de la música del Renacimiento* (Akal-Música, 12). Trad. castellana de Juan González-Castelao. Madrid: Akal, 2002

PALISCA, Claude V. (ed.). *Norton Recorded Anthology of Western Music*, vol. 1. New York: W.W. Norton, 1996.

REESE, Gustave. *La música en el Renacimiento*, 2 vols. Trad. castellana de José María Martín Triana. Madrid: Alianza Editorial, 1988).

5- Bibliografía Ampliatoria

BENT, Margarette: *Counterpoint, Composition and Musica Ficta* (Criticism and analysis of early music; v. 4). New York: Routledge, 2002.

BERNADETTE, Nelson. "The Court of Don Fernando de Aragón, Duke of Calabria in Valencia, c. 1526 – c. 1550: Music, Letteres and the Meeting of Cultures". *Early Music*, Vol. 32, N° 2 (mayo, 2004), pp. 194-222.

BROWN, HOWARD M. & LOUISE STEIN. *Music in the Renaissance*. EE. UU.: Prentice Hall, 1999.

DAHLHAUS, Carl. *Fundamentos de la historia de la música*. Traducción Nélida Machain Barcelona: Gedisa, c1997

DEFORD, Ruth Tactus, *Mensuration and Rhythm in Renaissance Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio. *Francisco Guerrero (1528-1599) Vida y obra. La música en la catedral de Sevilla a finales del siglo XVI*. Sevilla: Edición del Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla, 2000.

HILEY, David *Western Plainchant* New York: Oxford University Press, 1995

JEPPESEN, knud *The Style of Palestrina and the Dissonance*. New York: Dover Publications, 1970.

JUDD, Cristle Collins (ed.). *Musical Theory in the Renaissance*. New York: Routledge, 2013.

ROCHE, Jerome. *The Madrigal*. Oxford: Oxford University Press, 1990.

MAYER BROWN, Howard y Louise K, Stein *Music in the Renaissance* New Jersey: Prentice –Hall, 1999
1976.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ROCHE, Jerome *The Madrigal*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- SMITH, Anne *The Performance of 16th-Century Music. Learning from the Theorists*. New York: Oxford University Press, 2011.
- SACHS, Curt, *Historia universal de los instrumentos musicales*. Traducción de María Luisa Roth. Buenos Aires: Editorial Centurión, 1947
- SHERMAN SEVERIN, DOROTHY. El cancionero didáctico de la Colombina. AIH. Actas X (1989). Centro Virtual Cervantes.
- TARUSKIN, Richard *Music from the Earliest Notations to the Sixteenth century* New York: Oxford University Press, 2010.
- ULTAN, Lloyd. *Music Theory: Problems and Practices in the Middle Ages and Renaissance*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.
- ULTAN, Lloyd. *Workbook/Anthology for Music Theory: Problems and Practices in the Middle Ages and Renaissance*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.

6- Propuesta metodológica:

Los contenidos están distribuidos en unidades según un criterio básicamente diacrónico aunque a veces se aparten de la cronología en función de separar repertorios (religioso y profano). Se destacarán aquellas constantes estilísticas y técnicas que permiten distinguir auditiva y compositivamente los dos grandes períodos estudiados (Edad Media y Renacimiento) para evitar atomizar la adquisición de los conocimientos.

Con el fin de poder abarcar los contenidos durante un semestre, en las clases presenciales (teóricos y prácticos) se priorizará la apreciación, el análisis y la interpretación de las obras. Para ello, se ha pensado armar 3 o 4 grupos vocales y designar a estudiantes de dirección coral la coordinación de cada uno de ellos con el fin de ensayar las obras sugeridas. Para conocer el contexto histórico y consideraciones teóricas generales se facilitarán guías de lectura bibliográfica a los estudiantes para que aborden esos temas fuera del horario de las clases.

Durante las clases teórico-prácticas, se procurará lograr la mayor interrelación posible entre el contexto histórico y las obras musicales seleccionadas. El acercamiento a la pieza musical se hará desde la audición e incluso, cuando sea posible, la interpretación por parte de los estudiantes para luego pasar al análisis de los procedimientos compositivos, las búsquedas estéticas, etc.

Habrará dos tipos de prácticos: semanales y en fechas consignadas en el cronograma (se amplía en el punto 7- Evaluación).

Materiales:

- Pantalla, cañón, amplificación de audio en todas las clases para la presentación del tema por algún medio audiovisual (power point, prezi).

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

- Parciales: se tomarán dos parciales en las fechas consignadas en el cronograma. Cada uno incluirá el desarrollo de los aspectos teóricos abordados en ese período (contexto histórico, datos biográficos, circunstancias de composición y difusión de la obras, etc)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Prácticos semanales:** cada semana se realizará un trabajo práctico (individual o grupal) en el que se aplicarán las nociones adquiridas en las clases teórico-prácticas.
- Se espera que, en la medida de lo posible, las obras que se analicen, sean interpretadas por los estudiantes. Para aprobar estos trabajos, los alumnos deberán estar presentes en el horario del práctico y participar de las actividades. Se podrá solicitar la entrega por escrito de la resolución de las consignas planteadas.
- **Prácticos evaluativos:** Se tomarán 2 (dos) prácticos evaluativos individuales en el semestre. Los mismos consistirán en el análisis y/o interpretación de obras correspondientes a las unidades desarrolladas hasta el momento, y en el reconocimiento auditivo de obras, géneros y estilos. Estos contenidos podrán ser acumulativo.
- **Coloquio:** a los fines de la promoción los alumnos deberán exponer en forma oral los temas del programa que el docente indique en cada caso, si lo considera necesario. Además deberán realizar un trabajo que podrá consistir en alguna de las siguientes opciones según la carrera a la que pertenezca el alumno. Estas modalidades deberán ser presentadas antes del 30 de octubre:
 - Una interpretación en audición de alguna obra de los períodos abordados durante el año. Deberán además incluir un análisis de la pieza y la justificación (histórica, estética, etc.) de la versión propuesta. El escrito deberá presentarse por lo menos una semana antes de la fecha consignada para la audición.
 - Una propuesta didáctica para abordar algún tema de Historia de la Música en un nivel específico de enseñanza (no universitario), preferentemente secundario o terciario.
 - Una comunicación, a la manera de ponencia de congreso o de trabajo monográfico que profundice algún tema del programa desarrollado.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Promocionales:

- Cumplir con el 80 % de asistencia a las clases teórico-prácticas.
- Cumplir con el 80 % de asistencia a las clases prácticas.
- Los estudiantes que lleguen tarde o se retiren antes (más de media hora) tendrán media falta. Superada esa media hora, se consignará ausente.
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 y un promedio mínimo de 7.
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 y un promedio mínimo de 7.
- Aprobar la instancia de Coloquio con 7 como mínimo. La misma podrá realizarse en cualquier momento del año y deberá cumplirse antes del 6 de julio.

Regulares

- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 o más.
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con 4 o más.

Recuperatorios

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el régimen de alumnos vigente en la Facultad de Artes.

Los alumnos sólo podrán recuperar si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Libres

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación vigente y rendirá programa completo del año en curso.
- El examen en esta condición consta de dos instancias, escrita y oral, en ese orden. Una vez aprobado el escrito se procederá a la evaluación oral.
- El escrito consistirá en el análisis de una obra para que identifique y justifique el género, la época, el posible compositor, reconocimiento auditivo de los ejemplos musicales considerados en teóricos y prácticos, y en una parte teórica que podrá ser el desarrollo de un tema o la respuesta a un cuestionario.
- En el oral, el tribunal podrá repreguntar sobre los aspectos plasmados en el escrito y continuar con el desarrollo de otros temas del programa, incluyendo el análisis de alguna de las obras dadas durante el año.
- Se sugiere a los alumnos tomar contacto con el docente a cargo antes del examen a los fines de recibir instrucciones precisas sobre la preparación del mismo.

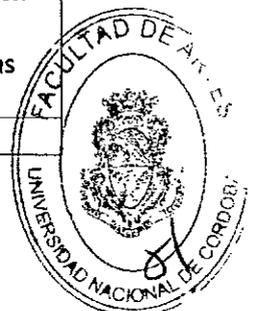
9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Para un mejor cursado de la asignatura, se recomienda haber aprobado o regularizado Introducción a Historia del Arte y Audioperceptiva I. En el caso de los estudiantes de la Lic. En Dirección coral, es conveniente pero no indispensable, haber cursado Seminario de Fonética de Idiomas: Latín.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

FECHA	CLASE TEÓRICO/PRÁCTICA	CLASE PRÁCTICA
23 de marzo	Unidad 1: Introducción. La Liturgia y el Canto gregoriano. Notación. Géneros del Oficio y de la Misa. Modos.	Entonar desde la notación cuadrada: antifona y salmo; himno; kyrie y gradual
30 de marzo	Viernes Santo	Resolver en la casa: a) una guía de lectura sobre el concepto de "música" y el sonido en las culturas primitivas. b) determinar el modo de melodías gregorianas.
6 abril	Orígenes de la Polifonía hasta la Escuela	Cantar ejemplos de organum y

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

	de Notre Dame (Leonin y Perotin). Notación rítmica.	discanto. Comparar el Viderunt omnes de Leonin con el de Perotin
13 abril	Unidad 2: Monodía Profana: trovadores, troveros, minnesinger.	Audición y análisis de Cantigas, Goliardos, Danzas medievales.
20 abril	Unidad 3: Ars Antiqua: motete y conductus. Notación rítmica. Ars Nova: Motete isorrítmico. Notación de Vitry	Primer práctico evaluativo
27 abril	G. de Machaut: misa y géneros profanos	Trecento italiano: audición y análisis de obras
4 mayo	Primer Parcial	Dufay: misa paráfrasis, motete
11 mayo	Unidad 4: Renacimiento (s XV) Polifonía inglesa; J. Dunstable Dufay y Ockeghem: motete y misa Binchois y Busnois: chanson borgoñona	Entonación de gymel y canon Comparar la textura y los procedimientos compositivos en Dufay y Ockeghem.
18 mayo	Exámenes	Guías de lecturas para la casa
25 mayo	Feriado	Guías de lecturas para la casa
1 junio	Josquin Des Pres: frottola, motete y misa. Imitación sintáctica.	Interpretación y análisis de Canto carnavalesco y Chanson francesa (1ª mitad s. XVI).
8 junio	Unidad 5: Madrigal clásico, expresivo, manierista y solista Madrigales de Monteverdi: primera y segunda práctica	Segundo parcial
15 junio	Congreso de IASPM en Puerto Rico	
22 junio	Reforma y Contrarreforma: Coral protestante; Palestrina; Lasso. Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero. Willim Byrd. Música instrumental renacentista	Entrega del Segundo práctico evaluativo (de realización domiciliaria) Audición y análisis de obras. Entonación de corales, interpretación de danzas.
29 junio	Recuperatorio de parciales y prácticos	Audición-Coloquio (en horario de la tarde)
6 de julio	Feriado	

Prof. Silvina Argüello

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

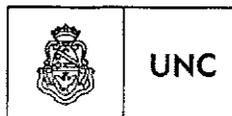
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

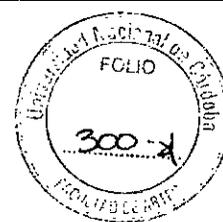

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral 2013– Prof. En Educación Musical 2017 – Lic. En Composición 2017 - Lic. en Interpretación Instrumental- Piano, Violín, Viola y Violoncello 2017

Asignatura: Audioperceptiva II (cuatrimestral)

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular por concurso: Lic. Claudio Bazán

Prof. Asistente por concurso: Lic. Agustín Domínguez

Ayudantes Alumnos: Mayra Yulitta, Gastón Brandán y Luciano Merino

Belén Mario, Valentina Götte, Francisco StefaniManassero

Distribución Horaria

Turno único: JUEVES de 8 a 11 hs

Consultas: VIERNES de 16 a 17 hs

Correo: klau.bazan@gmail.com

PROGRAMA

1-Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Las actuales tendencias en análisis, investigación musical y Audioperceptiva, le otorgan un lugar privilegiado al conocimiento y análisis de la música desde la música misma, poniendo la graficación, partitura, y /o cifrado, como un auxiliar del análisis. Esta concepción está presente en Clifton, ya que para él “los sonidos, las técnicas compositivas, la notación son aspectos muy importantes de la música, pero no son la música.”. Ya Hanslick, a fines del siglo XIX proponía: “para embriagarse basta con ser débil, pero la manera verdaderamente estética de escuchar es un arte; entonces se alcanzará la contemplación pura, resultado de toda una educación, de un verdadero entrenamiento a la percepción activa de la música que nos permitirá acercarnos a la obra por ella misma”.

La postura definida por Ian Bent, que definía el análisis musical como “la resolución de una estructura musical en elementos constitutivos relativamente más sencillos, y la búsqueda de las funciones de estos elementos en el interior de esa estructura” ya ha sido superada. Este tipo de enfoque nos lleva a un análisis sumamente

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

simplificador, que solo logra diseccionar la música. Se buscaría solamente la coherencia interna de los componentes de una obra musical, que resumiría todo su significado. En esta concepción, que es formalista y estructuralista, la obra musical es concebida como algo autónomo, ajena del contexto de su creación, y de las posibilidades perceptivas de los oyentes.

Otras miradas analíticas se oponen a este punto de vista sosteniendo que una obra musical es un "proceso" en la historia. El análisis así, se abre a aspectos cambiantes de un fenómeno musical: interpretación, recepción y entorno contextual. El significado de la obra se iría construyendo en su materialización y realización histórica.

Ante tantas posturas, Jean- Jacques Nattiez, uno de los teóricos más importantes de la semiología y análisis musical actual, establece que es imposible pensar en un único análisis verdadero. Él nos asegura que "ya no es posible sostener la esencia de la música solamente en su forma. Si es que debe haber una esencia de la música, ésta se sitúa sobretudo en su fragmentación en tres dimensiones: el proceso creador, el resultado formal de esta creación y el acto de percepción." Siguiendo este razonamiento, han surgido diversas propuestas de análisis que hacen hincapié en lo ecléctico, como lo hace Lawrence Ferrara, uniendo métodos fenomenológicos (donde el sonido en el tiempo es lo de mayor relevancia), convencionales (que describen procesos formales y sintácticos) y hermenéuticos (que trata sobre los significados referenciales).

Otro analista importante, como Leonard Meyer, ha concebido un tipo de análisis crítico que conjuga historia, teoría y análisis dirigido a descubrir los principios que rigen los estilos y las estructuras musicales, basándose en ideas de "expectativa" e "implicancia".

Es por eso que el análisis debe ser comprendido, en esta etapa al menos, como una herramienta de acercamiento a la obra musical, sin olvidar que el aporte de otras posibles miradas interdisciplinarias puede ayudar a complementar el estudio. (Históricas, teóricas, estéticas, psicológicas, etc.)

Debemos entender la música como un sistema altamente complejo, irreducible a elementos simples. No es una imagen fractal, donde cada parte es igual al todo; el todo es más que la suma de sus componentes. La complejidad es, a primera vista, como dice Edgar Morin, "un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple." La dificultad del pensamiento complejo es tratar de abordar lo entramado, la incertidumbre, las asociaciones invisibles entre elementos, sus alianzas de complementariedad, sin reducirlo a sus componentes primarios.

Asumiendo la música como complejidad debemos cuidar muy bien que nuestros objetivos de estudio y análisis, la piensen siempre como un todo, sabiendo que el análisis de un factor determinado tiene importancia en relación al complejo contexto donde se produce. Pero tampoco debemos caer en la tentación de creer que la totalidad es la verdad. Esta es realmente la paradoja actual de las ciencias en general y que también puede circunscribirse en nuestra problemática del análisis musical y el Audioperceptiva en general.

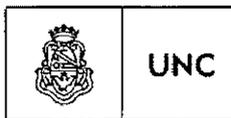

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Este es nuestro horizonte paradigmático y desde acá comenzaremos a edificar los andamios para una construcción sin grandes pretensiones, pero será útil en futuros acercamientos a esta misma problemática.

Oír, escuchar, entender y comprender

Según Pierre Schaeffer, compositor e investigador francés de la segunda mitad del siglo XX, máximo referente en el estudio del sonido y sus implicancias estructurales, existen cuatro situaciones perceptivas ligadas a la audición:

1- Oír: percibir con el oído. Lo que oigo es lo que me es dado a la percepción. Actitud pasiva del sujeto. Solo requiere un buen funcionamiento de todos los sistemas biológicos ligados a la posibilidad de receptor sonidos. También revela el grado de adaptación que tenemos con nuestro entorno sonoro. Instintivamente nos vamos adaptando a diversos ambientes sonoros y el cambio en algún modelo habitual de sonoridad nos suele sorprender. Por ejemplo, caminando por un bosque, de golpe percibimos un silencio absoluto de todos los sonidos creados por las aves y el rumor de la brisa. Ese silencio nos sorprende y quiebra nuestra adaptación a la sonoridad habitual de un bosque.

2- Escuchar: es prestar oído, interesarse por algo. Implica dirigir voluntariamente y activamente la atención hacia algo que me es descrito o señalado por un sonido. Pero generalmente este sonido me aporta información y significados que van más allá de las características del sonido mismo. El sonido de un motor de auto de rally proporciona las características del poder del vehículo, de su marca y cilindrada, pero sería muy difícil construir una caracterización objetiva del sonido que escuché.

3- Entender: se liga al "tener una intención". Una intención hacia el saber "que hacer" con lo que escuché. Esto se relaciona al estudio, la experiencia, los conocimientos, la información que tiene el sujeto que escucha. Requiere diversas aproximaciones al objeto sonoro a los fines de poder caracterizar todas sus cualidades.

4- Comprender: yo comprendo lo que percibía escuchando gracias a que he decidido entender. Y lo comprendido se convierte en el patrón que dirige mi escucha. Esto se convierte en un modelo perceptivo y amplía las posibilidades de discriminación, y reconocimiento perceptivo. No se contenta con el significado dado en primera instancia por el sonido, sino que intenta obtener significados complementarios. Es un tipo de percepción cualificada que convierte al sujeto en oyente advertido y especializado, que comprende cierto lenguaje y códigos del sonido y es capaz de explicar ciertos fenómenos.

Escuchamos comprendiendo, desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia y estudio. Percibimos desde nuestras posibilidades lingüísticas y conceptuales.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Conocer y valorar el significado de las cuatro escuchas de Schaeffer nos permitirá organizar el trabajo sistemático de análisis y apreciación musical. Nos resuelve preguntas relacionadas al "cómo", "cuando" y "porqué" de cada situación de escucha.

Modelos de análisis y comprensión del lenguaje musical

La hipótesis de que la interacción entre los distintos elementos musicales y el componente melo-armónico generan campos significativos condujo a la aplicación de un modelo teórico de análisis para el sistema tonal, basado en la "Teoría General de los Sistemas"

Los principios sistémicos o postulados en que se ha basado esta metodología de análisis y comprensión de la música tonal son los de: orden jerárquico, organización, comportamiento, estabilidad, interacción, entre otros.

Este enfoque también posibilita una lectura globalizadora de la música tonal centroeuropea de los Siglos XVI al XX, que ha sido dividida en las siguientes etapas:

- Gestación (aprox. desde 1500 hasta 1600);
- Desarrollo (aprox. desde 1600 hasta 1750);
- Cristalización (aprox. desde 1750 hasta 1800);
- Crisis (desde 1800 hasta 1880);
- Disolución (aprox. desde 1880 hasta 1920);
- Vestigios (desde 1920 hasta nuestros días);

Estas divisiones (que son efectuadas solamente para un estudio diacrónico de la tonalidad) marcan un proceso de consolidación hacia la eficiencia del sistema tonal, su posterior crisis y disolución. La sistematización de elementos provenientes del estudio de la música occidental de ese período permite, a su vez, abordar la problemática de la música tonal contemporánea y de los vestigios de la tonalidad en prácticas más actuales.

Por otra parte, y desde un enfoque más abarcador, podemos decir que el marco teórico que da fundamento a estas lecturas analíticas del lenguaje musical tonal lo podemos encontrar en los teóricos que adhieren a la idea de que la música "significa", es decir, que una obra musical puede funcionar como un signo. De acuerdo con Umberto Eco:

"en el momento en que yo dirijo a alguien una palabra, un gesto, un signo, un sonido (para que conozca algo que yo he conocido antes y deseo que él conozca también) me baso en una serie de reglas, hasta cierto punto estipuladas, que hacen comprensible mi

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

signo. Una de las hipótesis de la semiótica es la de que estas reglas o estos signos, existen bajo cualquier proceso de comunicación y se apoyan en una convención cultural.”

Desde este lugar podemos decir, de acuerdo con Eco, que un signo sólo puede existir dentro de convenciones sociales. De esta forma, el estudio del signo musical no debe reducirse sólo a una normativa, a un grupo restringido de reglas o a normas estilísticas sino que, también, debemos concebirlo desde un punto de vista fenomenológico y hermenéutico para comprender su originalidad.

Una evidencia de estas posiciones puede verse en las diversas críticas realizadas al análisis schenkeriano, las cuales han subrayado su incapacidad para elucidar el estilo de un compositor particular o el mensaje de una obra específica. Otros modelos de análisis musical han planteado la necesidad de evitar la universalidad y centrarse en mayores particularidades. En este sentido, en los trabajos de Eugene Narmour y Robert Hatten podemos encontrar el concepto de la “estrategia única” del compositor dentro de un estilo musical general. Otros teóricos han ido desde las consideraciones de los códigos generales evidenciados por las técnicas y las prácticas sociales hacia el estilo de una obra en particular, como en el modelo de competencia musical de Gino Stefani. Asimismo, los análisis deconstruccionistas de Raymond Monelle también han intentado indicar la singularidad de los textos individuales.

En su libro “Style and Music”, Leonard Meyer plantea que un estilo viene “de una serie de elecciones hechas dentro de algún grupo de restricciones”. Meyer comienza con la noción de restricciones, las cuales son normativas que un sujeto debe aceptar si quiere comunicar. Meyer clasifica estas restricciones comenzando con las más generales (leyes, reglas, estrategias) y procede a las más específicas (dialectos, idiolectos y estilos de las obras), con lo cual aborda lo que, según él, es la singularidad en la música. Asimismo, establece que algunos compositores son originales inventando nuevas reglas, mientras que otros aplican las viejas reglas de manera novedosa dentro de un marco preestablecido. Sin embargo, el punto esencial en la evaluación de la música es saber tanto lo que un compositor debía haber elegido como lo que realmente eligió.

Otro concepto importante a considerar para este fundamento teórico, es el concepto de situación. También conocido como contexto de situación¹, permitirá enmarcar el estudio del componente melo-armónico tonal a partir de todos aquellos factores no específicamente armónicos o no vinculados específicamente al campo de las alturas. Así, se tendrán en cuenta no sólo cuestiones como las dinámicas, las indicaciones de tempo, las articulaciones, sino, también, la naturaleza de la audiencia, el medio, el propósito de la comunicación, etc., lo cual constituye una visión considerablemente amplia sobre las condiciones de la semiosis, significación y comunicación.

El concepto de contexto de situación fue formulado por Malinowski en 1923. Posteriormente fue tratado por Firth en su trabajo escrito en 1950 “Personality and

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

language in society” y más tarde por varios lingüistas entre los que se destaca Hymes con su trabajo “Models of interaction of language and social setting”.

La situación no puede ser explicada como una serie de cadenas causales separadas, sino como una continua mezcla de eventos representando varios modos de ser en los contextos reales en los cuales ocurre. La situación es esa parte del mundo con la cual uno entra en relación. Es la totalidad de todos esos fenómenos, objetos y estados de asuntos bajo los cuales y por los cuales es realizada la existencia orgánica y consciente de una persona.

Así, por ejemplo, el estudio del contexto de la situación de una cadencia II-V-I, implicará no sólo examinar las manifestaciones de su “facticidad” (esto es, las obras y los textos que remitan a su análisis ofrecidos por la cultura), sino que debe también elucidar la historicidad de esa situación.

Otro aporte significativo al estudio de la música como signo, lo han hecho algunos teóricos que la enfocan como un lenguaje gestual y, en este sentido, se aproximan a ella como el resultado de una acción ejecutada por un “organismo”. Un representante típico de esta corriente es el musicólogo suizo Ernst Kurth. Este autor alude al gesto en sus planteos acerca de la energía kinética del movimiento musical. Coker, por su parte, considera gesto a una unidad formal del discurso musical y ha desarrollado este enfoque a partir del punto de vista de Kurth. Roland Barthes, en su breve ensayo sobre Schumann, sugiere que la música sea analizada de acuerdo a las sensaciones fisiológicas que surgen en el ejecutante y en el oyente. Él llama a estas sensaciones “somatemas”.

Pero, según Tarasti, es el aporte de Ernst Kurth el que ha sentado las bases del enfoque semiótico del discurso musical, y dicho aporte encuentra sus raíces en la naturaleza temporal de la música. Básicamente Kurth plantea que la esencia de la melodía no consiste en la sucesión de sonidos, sino en las transiciones entre ellas. Las transiciones implican movimiento y de esto se deduce que sólo el movimiento entre sonidos y la experiencia personal de este movimiento conduce a la verdadera naturaleza de la música. De acuerdo con Kurth, el postulado básico de tal enfoque es

“La experiencia del movimiento sentido en una melodía no es sólo una clase de fenómeno psicológico subsidiario; sino que nos conduce al origen mismo del elemento melódico. Este elemento, que es sentido como una corriente de fuerza a través de

los sonidos y la intensidad sensual del sonido mismo, se refieren al poder básico en la formación musical, especialmente a las energías que experimentamos como tensiones psíquicas”.

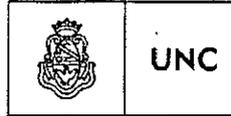

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

A partir de estas consideraciones, planteamos que estos comportamientos también pueden observarse en la particularidad del devenir de todos los componentes musicales. Cada componente asume su sentido sólo a través de su función en un continuo de signos. Podemos decir, entonces, que cada uno de los componentes musicales pueden adquirir otro nivel de significación en su

relación con el universo de signos circundantes, con su semiosfera o (como diría Tarasti) con una tonosfera específica para cada componente musical.

Desde este lugar, el discurso armónico, el melódico, el rítmico, el textural, concebidos como una subclase del discurso musical total, remiten no sólo a la notación sino también a la realización, al mundo que Asafiev concibe como el de las "entonaciones"², formando parte de la cadena total de la comunicación musical. Dichos discursos se encuentra atravesados, de esta forma, por dos niveles de articulación inseparablemente unidos entre sí:

- 1) el nivel de la expresión, del estímulo específicamente auditivo, representado en la notación y
- 2) el nivel del contenido o de las emociones, asociaciones, valores, rasgos estilísticos, ligados a la música.

En síntesis, podemos concluir diciendo que, el estudio del lenguaje musical tonal deberá dar cuenta, entonces, no sólo de los comportamientos estructurales de cada uno de sus componentes sino, también, de sus comportamientos estructurales globales, contextualizados, interactuando y de sus connotaciones ideológicas representadas por los modelos de pensamiento emergentes a lo largo de la historia de la música occidental.

Según este autor, es el mundo de la música ejecutada y escuchada, y de la música que suena "internamente", es decir, el material imaginario o canturreado de la memoria musical colectiva.

Se propone así al estudiante un aprendizaje vinculado a una escucha y una producción que contextualice el discurso musical, donde cada componente adquiere una función determinada de acuerdo a la obra en que se inserta, al contexto histórico a que dicha obra pertenezca y a las características orgánicas del lenguaje tonal utilizado. Esto permite dar cuenta de la situación por la que atraviesa el sistema tonal en una etapa determinada de su transformación histórica y proyectar el manejo del lenguaje en el presente, organizando la información obtenida de las experiencias perceptuales directas de los ejemplos musicales.

Universidad
Nacional
de Córdoba

AUDIOPERCEPTIVA II

La multidimensionalidad fenomenológica de la experiencia musical nos enfrenta, numerosas veces, a un mundo sonoro feroz y desprovisto de señales y códigos asequibles, o por lo menos, cercanos. Existe algo salvaje e indomable en todo sonido complejo, en toda manifestación sonora y musical que escapa de nuestro mundo próximo. La comprensión y aprehensión de la música como manifestación integral requiere de un progresivo conocimiento de ciertas convenciones propias del desenvolvimiento de cada parámetro musical (alturas, duraciones, timbres, forma, etc.), de cada estilo y práctica musical en cuestión. Desde el Audioperceptiva, se propicia la construcción del lenguaje musical tonal de tradición europea desde una práctica que involucra la discriminación de intervalos, escalas, acordes y rítmicas métricas, entre otras cosas, como camino para la formación integral del músico. El verdadero desafío está en percibir el camino efectivo para encauzar la formación musical desde el Audioperceptiva, contando con recursos de la práctica vocal e instrumental, la creación e invención musical, y un quehacer siempre ligado a prácticas musicales significativas. La educación Audioperceptiva es un proceso de enseñanza y aprendizaje que, partiendo de las posibilidades perceptivas de los educandos y de sus posibilidades expresivas (crear música, interpretarla, y escucharla conscientemente), erige situaciones de experiencia de amplio espectro, ayudando al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y valoración de diversos lenguajes y estilos musicales. Existen procedimientos de la música llamada contemporánea, que no son de difícil asimilación y que permiten la toma en contacto con fenómenos sonoros – expresivos complejos. Estos son algunas de los potenciales caminos a recorrer desde el Audioperceptiva, involucrando efectivamente toda la problemática en la formación musical (interacción grupal, memoria musical, improvisación, lectoescritura, apreciación musical, metodologías en resolución de problemas, etc.) Muchas veces Audioperceptiva es concebido como un espacio dedicado exclusivamente a la evaluación constante de las posibilidades de acción de los educandos. Otras veces, considerado un eficaz método de entrenamiento auditivo. Pocas veces apreciamos a la tarea en Audioperceptiva como un medio para el desarrollo integral de un músico, brindándole oportunidades que otros espacios curriculares no le dan.

En la formación musical, hay tres instancias que se deberían articular en el tiempo en un proceso de construcción gradual de los conocimientos:

1. Tomar conocimiento cabal de los elementos de la música sin perder su dimensión integral. Esto incluye el mundo del sonido, lo rítmico, las alturas (abarcando la dimensión horizontal y vertical), las texturas, los timbres, la dinámica y la forma.
2. Una vez que han sido experimentados esos elementos de la música debemos abocarnos a los modos de organización de dichos elementos. Tomar conciencia de los procesos de articulación, estructuración y construcción musical con los elementos de la música.
3. Para el final, dejamos la reflexión sobre las incidencias estéticas, estilísticas y culturales de los modos de organización de los elementos de la música. Esto nos lleva a

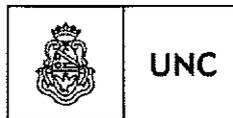

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

una comprensión de diversos fenómenos culturales y artísticos más allá de las limitaciones que impone nuestro gusto por ciertas músicas.

Por ejemplo, “saber escalas” implica: saber cantar todo tipo de escalas, saber tocarlas en diferentes instrumentos musicales, saber reconocerlas auditivamente, saber escribirlas, saber reconocerlas en partituras, saber utilizarlas en improvisaciones y creaciones musicales, saber reconocerlas en diferentes contextos estilísticos y estéticos, etc.

Los procedimientos prácticos y creativos en Audioperceptiva, no solo promueven el desarrollo de las capacidades musicales y expresivas de los estudiantes, evidenciando los diferentes grados de asimilación de la experiencia musical que se van adquiriendo, sino que además se reivindican como un enfoque efectivo y significativo de enseñanza y aprendizaje.

Es por eso que Audioperceptiva se considera una asignatura que ayuda a promover la construcción de las representaciones internas de diferentes fenómenos sonoros y musicales, fortalece la memoria musical y apuntala una metodología en análisis musical y resolución de problemas musicales y su puesta en acto.

En Audioperceptiva II se estimulará el desarrollo de la creatividad en la invención de trabajos y además se profundizará en lectoescritura musical, improvisación musical, metodología en análisis musical auditivo, reflexión estética y crítica musical, acercamiento a las principales obras y composiciones de la música académica y sus creadores, lectura de material teórico sobre percepción, memoria y Audioperceptiva

2-Objetivos:

- Fomentar la construcción sistemática y gradual de las representaciones internas de diferentes fenómenos sonoros y musicales complejos vinculadas a estéticas surgidas durante el siglo XX y XXI en la música académica y de otras expresiones musicales significativas
- Lograr conocer y utilizar los diversos elementos del lenguaje musical (gramática, signos, símbolos, convenciones gráficas, parámetros, clasificaciones, etc.) de las principales estéticas del siglo XX y XXI
- Desarrollar y fortalecer la memoria musical, las facultades de discriminación y comparación auditiva
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y holístico
- Lograr una efectiva construcción de los códigos de la lectoescritura musical vinculada a ciertas corrientes de tradición académica surgidas en el siglo XX y XXI

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Nota: como está justificado en la fundamentación, los contenidos musicales de Audioperceptiva II se ven y trabajan de manera compleja: simultánea, integrada y holísticamente.

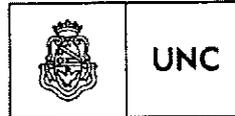

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

RITMO

Campos rítmicos perceptivos:

Ritmo libre estriado

Ritmo libre liso

Ritmo pulsado propiamente dicho

Ritmo pulsado polimétrico

Ritmo métrico: compases tradicionales, compases de amalgama, compases aditivos, compases equivalentes, compases balcánicos

Cambios de compás

Rítmica:

Rítmica con cambios de tempo

Rítmica sobre ritmo libre con y sin compás de escritura y sin compás perceptivo

Rítmica con escritura analógica y otras situaciones de escritura no convencional

Valores irregulares de 2, 3, 4, 5, 6, 7 figura iguales, y con figuras de diferente duración

Rítmica en Olivier Messiaen: valor agregado, ritmos retrogradables y no retrogradables Recursos rítmicos:

Polimetría, polirritmia, e ilusiones métricas

Acentos: factores acentuales

Factores acentuales, su relación con la rítmica y problemas de convergencia y divergencia acentual.

Series rítmicas y otras organizaciones del ritmo

ALTURAS

Intervalos:

Series de intervalos

Intervalos simples y compuestos, armónicos y melódicos

Interválica en contexto neotonal

Interválica en contexto atonal

Series dodecafónicas

Escalas:

Escalas tonales y modos gregorianos

Escalas exóticas (modos de Messiaen) y escala por tonos

Escala cromática

Escalas no temperadas. microtonalismo Melodía:

Melodías con cromatismos y melodías hipercromáticas

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Melodías modulantes
- Melodías atonales
- Melodías no tonales de otros sistemas musicales (étnicas, folklóricas, neo modales, etc.)
- Melodías no temperadas y microtonales

ARMONIA

- Acordes complejos: alterados, con agregaciones y tensiones, derivados del jazz
- Enlaces de estilo neo clásico con disonancias
- Armonía impresionista: color armónico y yuxtaposición de acordes
- Clusters
- Armonía bitonal y politonal

SONORIDAD

Timbres: instrumentos tradicionales en la música académica del siglo XX. Recursos tímbricos y efectos sonoros. El timbre como recurso formalizador. Timbre y grafía.

Texturas: diferentes posibilidades de monodia. Heterofonías. Contrapuntos libre e imitativo. Homofonía. Contrapuntos oblicuos. Texturas complejas y combinación de texturas. Recursos texturales en el siglo XX.

Dinámica: usos de los matices en la música del siglo XX y XXI, en el serialismo y como recurso formalizador

Espacialidad: uso estructural del espacio en la música del siglo XX y XXI

FORMA MUSICAL Funciones formales Principios formales

Formas reales y formas resultantes

Formas fijas en la música académica del siglo XX y XXI Esquema formal y análisis de la forma musical

GÉNEROS Y ESTILOS

Escuelas, movimientos y lenguajes de la música en el siglo XX y XXI Compositores referentes de la música del siglo XX y XXI

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Obras paradigmáticas del siglo XX

4-Bibliografía obligatoria

Apuntes de cátedra. Autor: Claudio Bazán. Córdoba. 2006.

“La estructura de la Música” R. Erickson. Vergara Editora. Barcelona 1959 “Diccionario de Música y Músicos” Axel Roldán. El Ateneo. 1997.

“Enciclopedia Moderna del Conocimiento Universal – Música” R. Stephan. Compañía General Fabril Editora. Buenos Aires, 1964.

“Educación Audioperceptiva” Garmendia y Varela. Ricordi, Buenos Aires 1982.

“Estudios Rítmicos” Santiago Santero. Melos. Buenos Aires. 2009

“Notación y Grafía Musical en el Siglo XX” Jesús Villa Rojo. Iberautor. Madrid. 2003

“Método para leer y escribir música” M. Del Carmen Aguilar. Buenos Aires. 1998.

“Adiestramiento elemental para músicos” Hindemith Ricordi. Buenos Aires. “Pauta”- Cuadernos de Teoría y Crítica Musical 1 y 2 – autores varios

“Lulú” – Revista de Teoría Musical – edición facsimilar – Varios autores

“Oír, aquí y ahora” Paynter, John. Ricordi-

“Puntos de Referencia”. Pierre Boulez. Editorial Gedisa. Barcelona 2001. “Proyectos sonoros” Brian Dennis. Ricordi. Buenos Aires 1975

“La notación de la música contemporánea” Pérgamo. Ricordi. Buenos Aires 1973 “Tratado de los objetos musicales” – PierreSchaeffer- Alianza Editorial. Barcelona 1988

“Introducción al pensamiento complejo”. Edgar Morin. Gedisa editorial. 1990

“Aprender a escuchar música” – María del Carmen Aguilar- A. Machado libros. Barcelona 2002 “La música contemporánea “Guillermo Graetzer. Ricordi Buenos Aires 1980

“Método para leer y escribir música “Melodías atonales y escalas por tono Vol. I y II. María del Carmen Aguilar. 1998

“En contra de la Música” Julio Mendivil. Gourmet Musical 2016

Partituras: Le Sacre de Igor Stravinski, De Natura Sonoris de Penderecki, Ionotation de E. Varese, el Opus completo de A. Webern, piezas breves de Bartok, Prokofiev, Schoenberg, Ginastera, Suite Lírica de A. Berg, piezas de C. Ives, piezas de Boulez, Ligeti, Berio, Reich, Mirlo Negro y otras piezas de O. Messiaen, piezas de Xenakis, Dusapin, Debussy, Ravel, Satie, piezas de Honegger, J. C. Paz, Gandini, O. Bazán.

Propuesta metodológica:

Las clases teóricas-prácticas se alternarán con dinámicas grupales y presentaciones musicales a cargo de los estudiantes.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En el aula se escuchará música, se verán videos, se trabajará con piano y con diapasón, también con videos analizados provenientes de internet (Youtube, Vimeo, etc.) y con partituras impresas, entre otros recursos.

Hay un grupo AUDIOPERCEPTIVA II en Facebook que funciona desde el año 2011 donde se disponen enlaces para material auditivo y teórico.

Además es un foro de discusión y tratamiento de consultas varias relacionadas a la asignatura y a la música en general.

Como ya fue dicho, Audioperceptiva se considera una asignatura que ayuda a promover la construcción de las representaciones internas de diferentes fenómenos sonoros y musicales, fortalece la memoria musical y apunta a una metodología en análisis musical y resolución de problemas musicales y su puesta en acto.

5-Evaluación:

Evaluar las competencias de los estudiantes en el campo del Audioperceptiva supone un trabajo en varias instancias, conociendo que hay cuestiones necesarias, básicas e irreductibles que el estudiante deberá alcanzar para acreditar su aprendizaje.

Las instancias de evaluación se articulan en los siguientes momentos:

Realizar un diagnóstico extenso e integral para conocer las posibilidades concretas del estudiante al comenzar el año lectivo.

Realizar evaluaciones parciales (trabajos prácticos) que revelen el grado de avance del estudiante en determinados aspectos del Audioperceptiva.

Realizar dos cortes evaluativos importantes (a mitad de año y a final de año) para observar las competencias desarrolladas en el estudiante, el avance obtenido en relación a su estado inicial (observado en la evaluación diagnóstica) y el grado de adecuación de los aprendizajes en relación a los objetivos de la asignatura.

Los principales criterios de evaluación serán, que el estudiante sepa:

Leer ritmos a 1 y dos partes, manteniendo un pulso regular y estable, en diversos tempos (lentos, moderados y rápidos)

Leer melodías entonando adecuadamente, sin descuidar aspectos relativos a la afinación

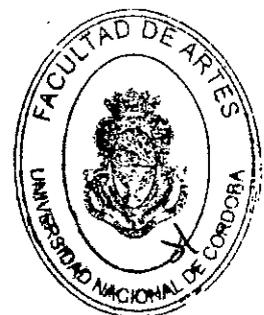
Reconocer auditivamente intervalos, escalas, acordes, timbres, texturas.

Realizar análisis auditivos orientados al reconocimiento de la forma musical, de los timbres, texturas, dinámicas y rasgos estilísticos Entonar intervalos, escalas y series dodecafónicas.

Escribir al dictado ritmos, melodías y enlace de acordes

Escribir desde grabaciones musicales ritmos, melodías y armonías

Interpretar piezas solos, en dúo y de manera grupal, utilizando el piano como instrumento fundamental.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Realizar seguimientos de partituras

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-confamiliares-a-cargo/>)

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

1. Promoción:

. Promedio de prácticos 7 o más.

. Promedio de parciales 7 o más.

a) En ningún parcial se puede tener una nota inferior a 6.

Se puede recuperar un parcial sin perder la promoción, en caso de inconveniente grave, debidamente justificado y con certificación pertinente.

b) En caso de aplazo o ausencia injustificada en un parcial, aunque se recupere con muy buena nota, la promoción se pierde, y el alumno queda regular.

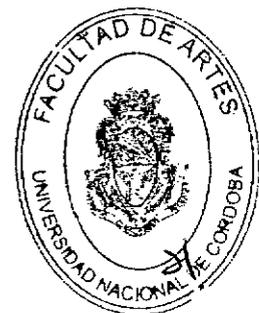
c) En caso de tener 4 o 5 en un parcial, también se pierde la promoción; es decir, no se puede recuperar para promocionar, salvo en los casos citados en "a"

d) No hay promoción directa. Para finalizar la materia se deberá rendir un coloquio sobre una temática relacionada a los contenidos de la asignatura.

e) El coloquio: se concretarán en los días que se desarrollen los recuperatorios. Podrá presentarse un trabajo escrito de investigación sobre aspectos de la percepción auditiva, memoria musical, análisis auditivo de música del siglo XX y/o XXI; también se podrá presentar un análisis integral de alguna pieza representativa del repertorio abordado en la cátedra; o presentar la interpretación de piezas musicales que aborden contenido de la asignatura.

f) La nota final saldrá del promedio de las notas de los parciales solamente y sin excepciones

2. Regularidad

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

. Promedio de 4 o más en los T.P. 60% de TP aprobados

. Promedio de 4 o más en los parciales. 100% de parciales aprobados

a) En ningún parcial se puede tener aplazo o ausente sin recuperar. Los aplazos no se promedian.

b) Se puede recuperar un parcial en todo el año, por el motivo que sea: aplazo o ausencia, aún sin justificación. c) La regularidad dura tres años.

3. Libres

a) Quedan libres los alumnos que no tengan realizados al menos el 60 % de los TP. b) Los que hayan sido aplazados en más de un parcial.

c) Los que tengan ausencia injustificada más un aplazo en un parcial.

En síntesis, los que no cumplan con el 60 % de TP aprobados y con el 100 % de los parciales aprobados. (con recuperatorio incluido).

El alumno libre deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos- resolución 363/99

El examen libre tiene dos instancias

a) Se rinde un escrito (dictados rítmicos, melódicos, reconocimiento de escalas en melodías, acordes, compases, texturas, timbres, esquema y principios formales)

b) Si resulta aprobado, se pasa a un examen oral. (lectura rítmica y lectura melódica) Se rinde el programa completo

Nota: en caso de notas con decimales, la cátedra tendrá el siguiente criterio:

- 1- Las decimales que lleguen a 50 o más se redondearán hacia la nota superior más próxima
- 2- Los decimales que no lleguen a 50 se redondearán hacia la nota inferior más próxima

ejemplos:

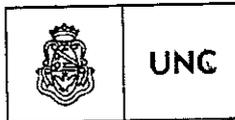

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- a) Una nota 5, 50 pasará a ser un seis (6)
b) una nota 5, 33 pasará a ser un cinco (5)

6-Recomendaciones de cursada: Necesariamente Audioperceptiva I

Cronograma tentativo

Cátedra Audioperceptiva II (Bazán – Domínguez)

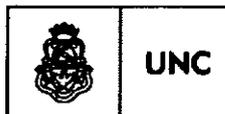
- 22 Marzo – clase n°1 • 5 Abril – clase n°2 • 12 de Abril – clase n°3 • 19 Abril - TPn°1: compases, escalas / modos, texturas y dictados al diapason • 26 Abril- clase n°4 • 3 Mayo – clase n°5 • 10 Mayo – TPn°2 Santero grupal • 17 Mayo - clase n° 6 • 31 Mayo PARCIAL N°1 • 7 Junio – clase n°7 • 14 Junio - clase n°8 • 21 Junio - TPn°3 Seguimiento de partituras
- 28 Junio - clase n°9
- 5 Julio – PARCIAL N°2
- 2 Agosto - RECUPERATORIOS • 9 Agosto - - FINAL

Claudio Bazán

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Cajo~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral. PLAN 2013

(Tercer año. Primer cuatrimestre)

Lic. en Composición Musical con lenguajes contemporáneos Plan 2017.

(Segundo año. Primer cuatrimestre)

Asignatura: Seminario HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL: BARROCO

Plan: 2013- 2017

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Adjunto: a cargo Prof Cecilia B. Argüello

Prof. Asistente: a designar

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Gastón Saucedo

Adscriptos: a designar

Distribución Horaria

Jueves de 17.00 hs a 18.15 hs Clases prácticas

Jueves de 18.30 hs a 20.30 hs Clases teórico/prácticas

Martes de 14.00 hs a 16.00 hs Consultas (previo acuerdo)

Jueves de 16.00 hs a 17.00 hs Consultas (previo acuerdo)

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:** Vigente programa 2017

2- **Objetivos:** IDEM

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** IDEM

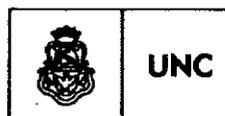
4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

La cátedra cuenta con una bibliografía general mediante la cual los alumnos pueden abordar todos los temas del programa.

Por otra parte para algunas unidades se sugiere bibliografía específica que complementa o amplía la anterior.

- BUKOFZER, Manfred. (1986) La música en la Época barroca. De Monteverdi a Bach. Ed. Alianza. Madrid.

- GRIFFITHS, Paul. (2009) Breve Historia de la Música Occidental. Ed. Akal. Madrid.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- GROUT, Donald – PALISCA, Claude (2004) Historia de la Música Occidental. Tomos I y II. Ed Alianza. Madrid
- HILL, John Walter. (2008) La Música Barroca. Ed. Akal. Madrid
- LANG, Paul Henry. (1963) La música en la civilización occidental Bs. As.
- MAYER BROWN, Howard y Louise K, Stein – *Music in the Renaissance* · Chapter
Nine. New Jersey: Prentice Hall, 1999, 1976. Traducción para la cátedra:
Lucas Reccitelli – Revisión preliminar: Rodrigo Balaguer
- PALISCA, Claude V. (1978) La Música del Barroco. Ed. Leru, SA. Buenos Aires.

5- Bibliografía Ampliatoria

Unidades 1 y 2 : PAHLEN, Kurt ; CABRERA, Napoléon. La Ópera. Emecé.

Unidad 2 : HORST, Louis. Formas Preclásicas de la Danza. EUDEBA. Bs. As.

Discografía

Antologías:

BONDS, Mark Evan, A History of Music in Western Culture. Pearson Education.

NORTON Antology of Western Music.

6- Propuesta metodológica: ver 2017

7- **Evaluación:** IDEM (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>) Sugiero dejar el link.

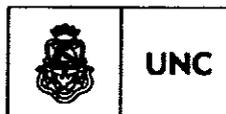
8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** IDEM

9- **Recomendaciones de cursada:**

Es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura Seminario de Historia de la Música: orígenes, Medioevo y Renacimiento.

10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** NO corresponde

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, fechas de trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios)

Fecha	Clase Práctica	Teórico/práctico	Observaciones
Marzo 22	Concepto de canon Glosario	Música instrumental. Tocata, canzona, ricercare, Sonata:	
29	Jueves santo (feriado a confirmar)		
Abril 5	G. Gabrieli y D. Castelo	Origen de la ópera Caccini madrigal	
12	Intermedios musicales	Ópera Florencia- Mantua	
19	Prólogo Orfeo. Acto II	Bel canto. Cantata, oratorio, ópera	
26	Cesti: Orontea	El Coral protestante	
Mayo 3	Coral protestante	Música instrumental. Buxtehude. Corelli	
10	TP n° 1	Parcial 1	Evaluativo
17	Corelli	Concierto. Vivaldi.	
24	Exámenes		
31	Vivaldi.	Oratorio Haendel	
Junio 7	Salomón	Bach. Períodos Fuga	
14	Música Instrumental. Fuga. Preludio coral	Cantata	
21	Cantata	Reforma operística. Zeno- Metastasio	
28	TP n° 2	Parcial 2	Evaluativo
Viernes 29	Audición		
Julio 5	Recuperatorios		
	Fin de cuatrimestre		

Cecilia Argüello
Cecilia Argüello

3 APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

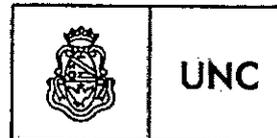
He. ~~Valentina~~ Uaro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música
Carrera/s: 2º año de la Licenciatura en Composición Musical y 2º año de la Licenciatura en Dirección Coral
Asignatura: CONTRAPUNTO
Equipo Docente: Prof. Titular: Eduardo Allende; Prof. Asistente: Rodrigo Ramos Ruiz
Distribución Horaria: Turno único: Miércoles de 9 a 12 hs, Pabellón Haití.
Horario de consulta: viernes de 12 a 14
Correo electrónico: eduallende@hotmail.com rodriramos@hotmail.com

PROGRAMA

1-Fundamentación/ Enfoques/ Presentación : El empleo del contrapunto ha acompañado la historia de la música europea desde la Edad Media en adelante, como una técnica de embellecimiento y sofisticación de la música religiosa o como algo lúdico en la música profana; desarrollándose y evolucionando con el correr de los siglos hasta nuestros días. Desde el tratado de Hucbaldo "Música Henchiríadis" hasta el siglo XXI, muchos músicos y teóricos se han avocado al tema y al asunto de su enseñanza.

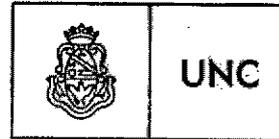
La tarea del aprendizaje del contrapunto y del contrapunto riguroso en especial, se desarrolla en el segundo año de las carreras de composición del plan 2017 y segundo año de dirección coral del plan 2013. La misma está enfocada a hacer comprender la importancia de la textura polifónica, sus leyes y procedimientos; para luego aplicarlos en un discurso compositivo original y creativo.

Contrapunto, está orientada a la producción tonal y vocal, fundamentalmente, y a una iniciación a la escritura instrumental, propiciando el desarrollo creativo y expresivo. No sólo a una exclusiva sumatoria de reglas y prohibiciones; tratando de valorar su importancia como recurso técnico para luego aplicarlas de manera discrecional. También se tendrá en cuenta la calidad vocal e instrumental en las interpretaciones y presentaciones formales de los trabajos. Se ha de poner énfasis en el conocimiento de cánones y quods libets en los alumnos de educación musical.

Es prioritario enfatizar el aprendizaje de la asignatura captando el "espíritu del contrapunto"; el que animó a compositores en otras épocas históricas; y poder insertar así una visión creativa y práctica dentro de la problemática de la composición. Y con ello asegurar a los contenidos de Contrapunto como un estudio de combinación de melodías y una preparación indispensable al estilo de escritura de la Fuga de escuela, articulándose con las necesidades de la Cátedra de Fuga, materia que se dedica exclusivamente a la composición de la Fuga, con el objetivo de facilitar la continuidad en el proceso de aprendizaje de esta gran técnica compositiva.

El Contrapunto debe ser considerado como "una disciplina personal donde la imaginación y la búsqueda de la perfección tienen un importante lugar". Tal como lo

plantea en su enfoque el Prof. Michel Baron, su enseñanza debe ser un: "Guiar primeramente hacia lo esencial".

2- Objetivos Generales:

Introducir al alumno en las reglas básicas del **Contrapunto riguroso**, para que pueda manejar sus procedimientos en la construcción de una textura polifónica, a dos, tres y cuatro voces; y así transfiera estas técnicas compositivas en un **Contrapunto libre**, aplicado en un discurso propio, creativo y original.

Objetivos Específicos:

- Comprender y ejercitar la construcción melódica.
- Conocer y manejar con destreza las cinco especies del contrapunto.
- Manejar y aplicar cifrados de la armonía tradicional, en modo mayor y menor, reconociendo acordes y funciones armónicas.
- Manejar y componer contrapunto florido a dos, tres y cuatro voces.
- Conocer y componer cánones y quods libets aplicando textos literarios propios o de otros autores.
- Adquirir destreza en el manejo de la musicalización de un texto.

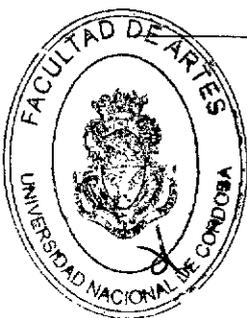
3- Unidades

Unidad 1: Introducción al Contrapunto (4 clases)

El Contrapunto como técnica y principio compositivo. Principales características de construcción. Constantes y variables de las técnicas contrapuntísticas. Antecedentes históricos: desde la Edad Media al siglo XXI. Ejemplos de polifonía en distintos estilos. Audición y análisis. Textura contrapuntística, recursos más usados. Contacto auditivo. El cantus firmus y canto dado como base de una composición polifónica. Trabajo práctico: Práctica vocal e instrumental de obras contrapuntísticas. Cánones y quods libets.

Escala mayor y menor (antigua, armónica, melódica y bachiana) El perfil melódico. Diseño y balance entre grados conjuntos y saltos, dirección, unidad, punto culminante. El plano rítmico, equilibrio y dinámica temporales. Aspectos armónicos-internos en la melodía. Concepto de nota real y nota melódica. Noción de campo armónico y ritmo armónico, las notas melódicas (notas de paso, bordaduras, etc.)

Utilización de textos para la construcción melódica. Recursos para la musicalización de textos. Notación silábica, neumática y melismática. Trabajo Práctico: Ejercicios de composición melódica vocal o instrumental.

música

facultad
de artes

Unidad 2: Las Especies del Contrapunto riguroso (11 clases)

El Contrapunto vocal e instrumental. Características de ambos, noción de ámbito melódico, y tesitura. Movimientos melódicos y salto permitidos en el contrapunto vocal. Movimientos directo, oblicuo y contrario.

Modos mayor y menor (escalas armónica y melódica), grados y funciones armónicas: tónica, sub-dominante y dominante, grados principales y secundarios. Contrapunto a dos voces: 1ª especie, nota contra nota, (redondas); 2ª especie, dos notas contra una, notas de paso y bordaduras (redondas y blancas); 3ª especie: cuatro notas contra una, (negras contra redonda), bordadura, nota de paso, apoyatura, doble bordadura, cambiata o nota de Fux; 4ª especie. Síncopa armónica contra redondas; nota común, retardo. (redonda contra blancas). Resolución diferida. Todos los ejemplos en modo Mayor y Menor (armónico)

Reglas generales para el uso de octavas y quintas por movimiento directo. Reglas para el comienzo y final de las distintas especies. Consonancias perfectas e imperfectas. Concepto de nota libre, resolución ornamental y nota pedal, y su relación con los aspectos melódico, armónico y rítmico. Combinación de éstas con las otras fórmulas melódicas. Quintas y octavas consecutivas (reales y de paso)

Contrapunto a cuatro partes: GRAN MEZCLA: Un canto dado en redondas, una parte en blancas, una parte en negras y una parte en síncopas de blancas. 2ª posibilidad de Gran Mezcla: un canto dado en redondas, otra parte en redondas, una parte en síncopas y otra parte en negras.

Trabajo Práctico: Ejercicios de composición: Construcción de contrapuntos a 3 y 4 partes, (entrega en formato Midi o cantado)

Unidad 3 Contrapunto Florido (9 clases)

Desarrollo melo-rítmico. Unidad y equilibrio. Contrapunto a dos voces sobre cantus firmus y sobre canto dado. Contrapunto trocado, reglas para su construcción.

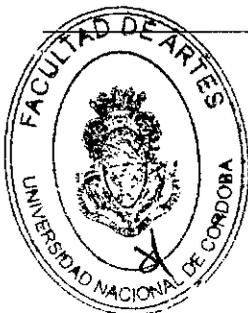
Contrapunto Florido: Quinta especie a tres y cuatro voces sobre canto dado. Introducción a la imitación libre. Realización de trabajos a dos, tres y cuatro partes con textos literarios, profanos o litúrgicos. Imitación estricta y libre.

Trabajo práctico: Composición contrapuntística con ejecución vocal a cuatro voces partir de un texto dado.

Unidad 4 El Canon (8 clases)

La imitación, como recurso, distintas posibilidades: Imitación libre, canon estricto y contrapunto múltiple. Imitación directa, al unísono, a la octava a la quinta. Imitación inversa, retrógrada e inversa-retrógrada. Aumentación y disminución rítmica.

El Canon, técnicas y construcción a dos voces. Distintos tipos: por movimiento directo; invertido; retrógrado y retrógrado-invertido. Canon por aumentación y disminución. Canon al unísono, octava y a la quinta. Quod Libet. Construcción de diversas melodías en un mismo campo armónico. Tratamiento del cruzamiento de voces, etc.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Trabajo Práctico: Realización de Cánones y Quods Libets a dos y tres voces con texto.

4 Bibliografía obligatoria

Unidad 1 y 2: Baron, Michel: "Curso de Contrapunto riguroso" on-line:

<http://membres.lycos.fr/mbaron/esp/c-1.htm>

Piston, Walter: "Armonía". Editorial Labor. Barcelona, 1991. "Contrapunto". Editorial Labor. Barcelona, 1992.

Unidad 3 y 4: Baron, Michel: "Curso de Contrapunto riguroso" on-line:

<http://membres.lycos.fr/mbaron/esp/c-1.htm>

Schönberg, Arnold: "Ejercicios Preliminares de Contrapunto"

Unidad 4: Allende, Eduardo: "Canciones piezas y bases para la improvisación melódica y rítmica" 1995.

Hemsey de Gainza, Violeta: "70 Cánones de aquí y de allá", Editorial Ricordi

5 Bibliografía Ampliatoria

Bach, J. S.: "El libro de Ana Magdalena Bach". Ricordi Americana. Bs. As., 1960.

Colombo, Sarah: "El Canon". Asociación A. L. A. S. D. Jo, Roma, 2011

Cornú, Adriana. "El tratamiento de la disonancia en los siglos XVI a XVIII"; "La repetición en música" Ed. UNL. Santa fe, 2007

De la Motte, Diether: "Armonía". Editorial Labor. Barcelona, 1989.

"Contrapunto". Editorial Labor. Barcelona, 1995.

Forner, Johanes: "Contrapunto Creativo" Ed. Labor S. A. Barcelona, 1993

FORTE, A. y GILBERT, S. E.: "Análisis musical. Introducción al análisis Schenkeriano". Idea Books, 2003

Herrera Enric: "Teoría musical y Armonía Moderna" I y II

Mateu; Miguel Angel: "Armonía Práctica" Volumen I, AB Música, Valencia España.

Musio, Mario Luis: "Memorias del Contrapunto". Editorial de la UCA. Buenos Aires, 2011.

PERSICHETTI, V.: "Armonía del siglo XX", Real Musical, 1985

Piston, Walter: "Armonía". Editorial Labor, S.A. España, 1991

SALZER, F. y SHACHTER, C.: "El contrapunto en la composición". Idea Books, 1999

SALZER, F.: "Audición estructural". Labor, 1995

Zamacois, Joaquín: "Tratado de Armonía". Libro II. SpanPress Universitaria, 1997.

6 Propuesta metodológica:

Duración de la clase: 3 horas. Modalidad: Teóricas, Teórico-prácticas y Prácticas. Horario de consulta arriba mencionado y a través de la consulta on-line, vía aulas virtuales y Facebook.

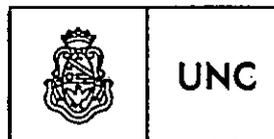

música

facultad
de artes

En las clases se utilizarán los siguientes recursos:

El cañón para la proyección de partituras y equipos de audio para los momentos teórico-prácticos. Uso de piano y guitarra. Grabaciones de obras y de trabajos hechos en años anteriores.

Editores de partitura freeware, como el MUESCORE, se capacitará en su manejo para la presentación de los trabajos prácticos propios, secuencia-MIDI. Se presentarán grabados y con la partitura legible o impresa, a los fines de poder ser escuchados y corregidos. Los trabajos prácticos también se presentarán cantados y ejecutados de manera grupal.

Se estudiarán las reglas y principios del contrapunto a través de material educativo creado por la propia cátedra y subidos al aula virtual de la Facultad de Artes, con ejemplos actualizados de manera permanente hechos por los profesores y alumnos de cada clase y de años anteriores. También se utilizará como material ampliatorio y repositorio de obras a la plataforma virtual www.edmodo.com código de la asignatura ng2jjh.

7 Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente. Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

La promoción se logrará con el 80% de los prácticos y el 80% de los parciales aprobados con 6 (seis) y con un promedio mínimo de los mismos de 7.

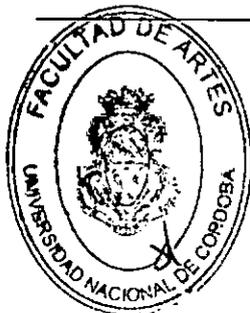
La regularidad se alcanzará con un promedio igual o superior a 4 y menor a 7. Se podrán recuperar el 50% de los parciales con menos de 7 y el 50 % de los prácticos cuando tengan una nota inferior a 4.

Los alumnos con promedio inferior a 4 en trabajos prácticos y/o parciales recuperados, quedarán en situación de libres.

Las calificaciones de las evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables entre sí a los fines de la promoción.

Para el alumno promocional habrá una instancia de coloquio, donde el alumno deberá presentar un nuevo trabajo creativo interpretándolo en vivo, en una audición final de la cátedra, y realizar además, un análisis por escrito de algún tema acordado con el Profesor Titular. Podrán ser recuperados cuando se obtenga una nota inferior a cuatro; presentándose de manera escritos, secuenciados y cantados en clase o en audiciones, según los distintos temas del programa.

Para aquellos que se presenten como regulares y libres, deberán hacer un contrapunto florido en modo mayor y menor a cuatro voces, de un mínimo de 32 compases, para coro mixto, de manera equilibrada entre el momento mayor y el menor. Puede estar el audio grabado, para ser escuchado por el tribunal, o cantado; y si está cantado se considerará como una mejor realización a la hora de calificar. También deberán presentar tres cánones instrumentales de 10 compases cada uno con tema dado una semana antes del examen: a la 8va, a la 5ta superior invertida en modo menor y un canon en retrógrado. Los alumnos libres deberán, además, presentar un análisis pormenorizado de una obra contrapuntística vocal-tonal, y realizar además

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

un contrapunto florido a dos voces y un bajo en redondas, con texto, presentar cantado y/o en audio.

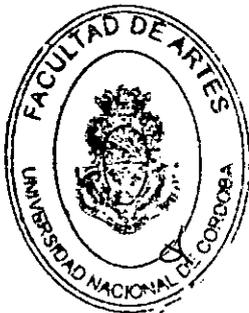
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Diagrama de clases por unidades

Unidad 1 Introducción al Contrapunto	4 clases	Trabajo Práctico Reconocimiento auditivo de estilos y técnicas, vocal e instrumental
Unidad 2 Las especies del contrapunto riguroso	11 clases	Trabajo práctico secuenciación Midi y ejecución vocal e instrumental 1º Parcial sobre Unidades 1, y 2 Ejercicio <u>Compositivo</u> escrito y secuenciado Recuperatorio
Unidad 3 Contrapunto Florido	9 clases	Trabajo práctico secuenciación Midi y ejecución Vocal e instrumental
Unidad 4 El Canon y el Quod Libet	8 clases	2º Parcial sobre Unidades 3 y 4, Ejercicios Compositivos escritos, secuenciados y Ejecución Vocal e instrumental

Cronograma tentativo de prácticos y parciales:

1º Práctico 11 de abril, 2º Práctico 2 de mayo 3º Práctico 16 de mayo, 4º Práctico 6 de junio; Primer Parcial 20 de junio; recuperatorio: 27 de junio
5º Práctico 10 de agosto; 6º Práctico 29 de agosto, 7º Práctico 19 de setiembre, 8º Práctico 10 de octubre; 2º Parcial 24 de octubre; recuperatorio: 2 de noviembre.
Total de clases y recuperatorios: 32 Total de horas: 96

Licenciado Eduardo Allende

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Prof. Dr. Eduardo Allende
Aux. Ad. Dpto. Artes
Dpto. Académico
Facultad de Artes

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MÚSICA

Carreras: Licenciatura en Composición (Plan 1986 y Plan 2017)

Licenciatura en Dirección Coral (Plan 2013)

Asignatura: ARMONÍA II

Equipo Docente: Pablo De Giusto, Profesor Titular

Alejandro Arias, Profesor Adjunto

Ayudantes Alumnos:

Juan Ignacio Sabatino

Leandro Andonian

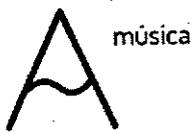
Turno único: Martes de 9:30 a 12:30, **Lugar:** Aula A (CEPIA)

Atención de alumnos: Presencial: Miércoles de 10.30 a 12.30 en el Aula 3 del Pabellón Haití*

Virtual: permanente, a través de Aula Virtual, grupo cerrado de Facebook, Blog de cátedra, etc.

Aclaración: *el horario y lugar de atención de alumnos está supeditado a la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta presencial, y podrá modificarse, previo consenso con el grupo.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

DE LA MOTTE, Diether	Armonía (para Unidades 2, 3, 4 y 5)
HABA, Aloys	Nuevo Tratado de Armonía (para Unidad 6)
PISTON, Walter	Tratado de Armonía (para Unidades 2, 3 y 6)
REGER, Max	Modulation (para Unidad 2)
SCHENKER, Heinrich	Armonía (para Unidades 1 y 3)
SCHOENBERG, Arnold	Armonía (para Unidades 1, 2 y 3)
SCHOENBERG, Arnold	Funciones estructurales de la Armonía (Unidades 3 y 6)

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

EINSTEIN, Alfred	La música en la época romántica
LEIBOWITZ, René	La evolución de la música. De Bach a Schoenberg
ROHMER, Eric	De Mozart en Beethoven. Ensayo sobre la noción de profundidad en la música.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ROSEN, Charles

El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven

ROSTAND, Claude

La música alemana

TOCH, Ernst

La melodía

CRONOGRAMA ORIENTATIVO

MARZO: Introducción – Unidad 1

ABRIL: Unidad 2

MAYO: Unidades 2 y 3 – TPI N°1

JUNIO: Unidad 3 - TPI N°2 –

JULIO: PRIMER PARCIAL

AGOSTO: Unidad 4 - TPI N°3

SEPTIEMBRE: Unidad 5 – TPI N°4

OCTUBRE: Unidad 6 – TPI N° 5 - SEGUNDO PARCIAL Y CONCIERTO FINAL DE CATEDRA

NOVIEMBRE: RECUPERATORIOS de los últimos TPI y el último PARCIAL – CIERRE

Pablo De Giusto, Profesor Titular de Armonía II

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 339/B

HCD

Página 3 de 4

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral

Plan/es: 2013

Asignatura: Técnica Vocal Básica y Cuidados de la Voz II

Equipo Docente: Prof. Titular. Evert Luis Formento

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 10 a 12 h. Aula 1

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones- Año 2018

Clase	Fecha	Unidad	Prácticos o Parciales
1.	19/03/2017	Presentación de la materia	Entrega del T. P. N° 1 (Un diagnóstico teórico)
2.	26/03/2017	U.1	
	02/04/2017	Día del veterano y caídos en la guerra de Malvinas	
3.	09/04/2017	U.1	
4.	16/04/2017	U.1	
5.	23/04/2017	U.1	
	30/04/2017	Día no laboral con fines turísticos	
6.	07/05/2017	U.2	Recolección T. P. N° 1
7.	14/05/2017	U.2	Entrega del T. P. N° 2 (Un proyecto de investigación...)
	21/05/2017	Turno especial de exámenes (Semana de Mayo)	
8.	28/05/2017		Clase de ejemplos T.P: N° 2
9.	04/06/2017	U.2	T.P. N° 2
10.	11/06/2017	U.2	T.P. N° 2
11.	18/06/2017	U.3	
12.	25/06/2017	U.3	T.P. N° 2
13.	02/07/2017		Repaso para el Primer Parcial
	09/07/2017	Día de la independencia	
	16/07/2017	Receso Invernal	
	23/07/2017	Turno de exámenes de Julio	
14.	30/07/2017	U.3	Primer parcial
15.	06/08/2017	U.3	T. P. N° 2
16.	13/08/2017	U.3	Recolección del T.P. N°2
17. E	20/08/2017	Paso a la inmortalidad del Gral. San Martín	
18.	27/08/2017	U.3	Planteo del T.P N°3 (Ejercitaciones)

19.	03/09/2017	U.3	T.P N°3
20.	10/09/2017	U.3	Entrega del segundo parcial
21.	17/09/2017	U.3	Recolección del T.P N°3
	24/10/2017	Turno especial de exámenes (Semana del estudiante)	
22.	01/10/2017	U. 3	
23.	08/10/2017	U. 4	Recolección del segundo parcial
	15/10/2017	Día del respeto a la diversidad cultural (12/10)	
24.	22/10/2017	U.4	
25.	29/10/2017	U. 4	Entrega de notas de parciales y prácticos
26.	05/11/2017	U. 4	Recuperatorios
27.	12/11/2016	Cierre de la materia y firma de libretas	

BIBLIOGRAFÍA

Técnica vocal básica y cuidados de la voz II- Año 2018

Unidad I

Canto individual y canto coral

Bibliografía básica

Presentaciones de la cátedra última versión

Bibliografía ampliatoria y auxiliar

- Caligaris, S. La voz del cantante de coros- Una aproximación fisiológica, técnica y psicológica. *Revista de Investigaciones en Técnica Vocal*(2), 1-10.
- Le Huche, F. -A. (1994). *La voz: Anatomía y fisiología - Patología - Terapéutica*. Barcelona: Masson, S.A.
- Mann, L. M. (2014). Effects of Solo and Choral Singing Modes on Vibrato Rate, Extent, and Duration Exhibited by Undergraduate Female Singers. (T. A. Association, Ed.) *International Journal of Research in Choral Singing*, 5(1), 26-38.
- Miller, R. (1996). *On the Art of Singing*. New York: Oxford University Press.
- Olson, M. (May-June de 2008). Vibrato vs. Nonvibrato: The Solo Singer in the Collegiate Choral Ensemble. *Journal of Singing*, 64(5), 561-564.
- Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Smith, B., & Sataloff, R. T. (1998). Choral Pedagogy. En R. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (págs. 339 - 343). Singular Publishing Group.
- Veld, H. (April-May de 1948). The Effects of Choral Singing on the Solo Voice. *The Bulletin- Official Organ of the National Association of Teachers of Singing, Inc.*, IV(5), 5-6.

Unidad II

El problema de la selección de voces.

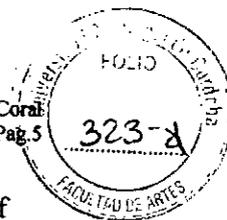
Bibliografía básica

Presentaciones de la cátedra última versión

Bibliografía ampliatoria y auxiliar

- Cleveland, T. (January-February de 1999). Registers and Register Transitions. *Journal of Singing*, 55(3).
- Cleveland, T. F. (January/February de 1993). Voice Pedagogy for the Twenty- First Century: Toward a Theory of Voice Classification (Part 1). *The Nats Journal*, 30-31.
- Cleveland, T. F. (May-June de 1993). Voice Pedagogy for the Twenty- First Century: The Importance of Range and Timbre in the Determination of Voice Classification. *The Nats Journal*.
- Cleveland, T. F. (March-April de 1993). Voice Pedagogy for the Twenty- First Century: Voice Classification (Part II). *The Nats Journal*, 37-40.

- Cotton, S. (2007). Voice classification and Fach : recent, historical and conflicting systems of voice categorization. The University of North Carolina at Greensboro (UNCG). <http://library.uncg.edu/>.
- Cotton, S. (2012). Fach vs. Voice Type: A Call for Critical Discussion. *Journal of Singing*, 69(2), 153-158.
- Elliot, J. C. (January-February de 2004). Frequency, Duration and Pitch or what makes a Tessitura? *Journal of Singing*, 60(3), 239-253.
- Formento, E. L. (Diciembre de 2017). Acerca de la clasificación de los cantantes. *Revista de Investigaciones en Técnica Vocal*, 4(2). Obtenido de <https://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/3456>
- Guzman, M. (2011). Registros vocales en el canto. En L. A. Ceconello (Ed.), *Jornada internacional de integración de profesionales de la voz cantada*, (págs. 11-14). Córdoba, Argentina. Recuperado el 2014, de <https://es.scribd.com/doc/89247219/La-Voz-Cantada>
- Husson, R. (1957). The Classification of Human Voices. *The Bulletin- The Official Magazine of the National Association of Teachers of Singing, Inc.*, 6-11.
- Jackson Menaldi, M. (1992). *La voz normal*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Miller, R. (1986). *The Structure of Singing*. New York: Schirmer Books.
- Miller, R. (2000). *Training Soprano Voices*. New York: Oxford University Press.
- Parussel, R. (1999). *Querido Maestro, Querido Alumno*. Buenos Aires: Ediciones GCC.
- Zangroniz, V., Sarteschi, A., Lobos, M., & Alessandrini, N. (2014). Los aspectos experienciales de la clasificación registral en la práctica coral: un estudio cualitativo. Recuperado el 4 de setiembre de 2016, de <http://gitev.com.ar/articulos/>

Unidad III

Edad y canto coral

Bibliografía básica

Presentaciones de la cátedra última versión

Bibliografía ampliatoria y auxiliar

- Jackson Menaldi, M. (1992). *La voz normal*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Miller, R. (1996). *On the Art of Singing*. New York: Oxford University Press.
- Sacheri, S. (2012). *Ciencia en el arte del canto* (1era ed.). Buenos Aires, Argentina: Librería Arkadia Editorial.
- Sataloff, R. T., Spiegel, J. R., & Caputo Rosen, D. (1998). The Effects of Age on the Voice. En R. T. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. Formento, Trad., págs. 123 -131). San Diego: Singular Publishing Group.
- Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniología para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Titze, I. (November/December de 1992). Critical Periods of Vocal Change: Early Childhood. *The NATS Journal*.
- Titze, I. (March/April de 1993). Critical Period of Vocal Changed: advanced age. *The Nats Journal*.
- Titze, I. (January/February de 1993). Critical Periods of Vocal Change: Puberty. *The NATS journal*.

Unidad IV

Técnica vocal y actividad cotidiana del coro

Bibliografía básica

Presentaciones de la cátedra última versión

Bibliografía ampliatoria y auxiliar

- Alessandrini, N. (10 de 2012). El paradigma del diagnóstico en la pedagogía vocal contemporánea: orígenes y aplicaciones en la enseñanza de la Técnica Vocal. Recuperado el 09 de 2015, de SEDICI-Repositorio Institucional de la UNLP: <http://hdl.handle.net/10915/40695>
- Alessandrini, N., Agüero, G. :, & Viñas, C. (09 de 2014). Precaentamiento vocal y calidad sonora: un estudio perceptual en cantantes y oyentes especializados. Recuperado el 2010, de SEDICI Repositorio Institucional de la UNLP: edici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/57665/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=3
- Atkinson, D. (2010). The effects of choral formation on the singing voice. Choral Journal, 50(8), 24-33.
- Formento, E. (2009). Los principios del entrenamiento deportivos aplicados a la instrucción vocal. Resúmenes y actas de la VII Reunión de Investigación Musical SACCOm 2009. Villa María: Eduvim.
- Guzmán Noriega, M. (abril-junio de 2010). Calentamiento vocal en profesionales de la voz. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 30. Recuperado el 23 de 05 de 2018, de Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología: <http://www.elsevier.es/es-revista-revista-logopedia-foniatria-audiologia-309-articulo-calentamiento-vocal-profesionales-voz-S0214460310701224>
- Moss, K. (2014). Vocal pedagogy for the Aging Singer. Recuperado el enero de 2018, de Academia.edu: https://www.academia.edu/12284964/Vocal_Pedagogy_for_the_Aging_Singer
- Saxon, K., & Berry, S. (September/October de 2009). Vocal Exercise Physiology: Same Principles, New Training Paradigms. Journal of Singing, 66, 51-57.
- Smith, B., & Sataloff, R. T. (1998). Choral Pedagogy. En R. Sataloff, Vocal Health and Pedagogy (págs. 339 - 343). Singular Publishing Group.
- Titze, I. (May-June de 1993). Warm-Up exercises. (J. Mac Kinney, Ed.) The Nats Journal, 49(5), 21-.
- Titze, I. (Sept/Oct de 2001). Edward Byrom's Reply to "Choir Warm-Ups: How Effective Are they? Journal of Singing, 58(1), 57-58.
- Titze, I. (January/February de 2001). The Five Best Vocal Warm-Up Exercises. Journal of Singing, 57(3), 51-52.
- Winnie, B. J. (30 de 04 de 2014). Contemporary Vocal Technique in the Choral Rehearsal: Exploratory Strategies for Learning. Obtenido de W ResearchWorks Archive: <https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/25454>

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

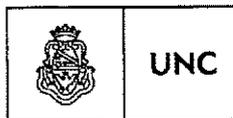
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Profesorado en Educación Musical, Licenciatura en Composición Musical.

PLAN 2017

Asignatura: INSTRUMENTO APLICADO II (GUITARRA)

Equipo Docente:

- Profesor: Prof. Adjunto: Mario Costamagna

- Ayudantes Alumnos: ·Fabricio Chiavassa

·Gabriel Dávila

·Pablo Samuel González

Distribución Horaria.

Turno único: Miércoles, 12.00hs-14.00hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Materia eminentemente práctica, interviene en la conexión del estudiante, docente, compositor e intérprete, con la realidad sonora y vivencial de la música.

Como solista, acompañante o miembro de un conjunto se aborda un repertorio universal, con acento en la música argentina y americana contemporánea y en los estilos y estéticas que el grupo manifiesta especial interés. Con un marco técnico que apoya un desarrollo gradual y sostenido del estudiante, se prioriza no obstante el trabajo expresivo del material seleccionado,

2- Objetivos

Lograr un adecuado dominio de las posibilidades expresivas y técnicas del instrumento que se manifiesten en:

- La interpretación creativa del repertorio seleccionado.
- * La armonización de canciones populares, infantiles y escolares.
- * **La improvisación.**
- La ejecución en conjuntos.
- * Una fluida lectura a primera vista, de partituras y cifrados

- Arreglos y composiciones,

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Contenidos Unidad I. Estudios y

Repertorio

1. Sor Coste Método completo, primera parte. Dos estudios.
2. Teuchert: Maestros europeos para guitarra o laúd. Dos piezas.
3. Quique Sinesi: "14 estudios para guitarra fusión". Tres estudios.
4. W. Leavitt: "A modern Method for Guitar", Vol. III. Dos estudios.
5. Brouwer: Estudios simples, I al V.
6. **Dos obra de conjunto.**
7. **Una obra de autor argentino.**

Unidad II. Escalas, arpeggios, armonía aplicada.

Modos de la escala mayor.

Escalas mayores en sus 7 posiciones y sus acordes y arpeggios sobre los 7 grados en todas sus inversiones.

Escalas menores, antiguas, armónicas, melódica y bachiana. Utilización y prácticas combinadas.

Enlaces de sucesiones de acordes y arpeggios de 7ma en todas sus inversiones en todo el diapasón.

Lectura de cifrados y acompañamientos de ritmos populares, acordes de 7ma y 9na.

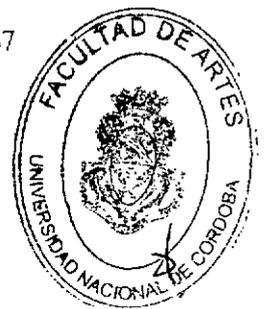
Unidad III. Ejercitación técnica.

Abel Carlevaro, cuaderno N°2 de arpeggios. 25 al 48
Abel Carlevaro, cuaderno N°3 de Traslados. 1 al 8
Abel Carlevaro, cuaderno N°4 de ligados. 12 al 17

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad I

- F. Sor / N. Coste. Método completo para Guitarra. Ricordi, Bs. As. 1981
- Heinz Teuchert. Música europea para guitarra y laúd. Ed. Ricordi. Bs. As. 1980
- W. Leavitt. A modern Method for Guitar. Vol. III. Berklee Press Publications. Boston. 1990
- Quique Sinesi. 14 estudios para guitarra fusión, Ed. Ricordi Bs. As. 2001
- Leo Brouwer. Estudios sencillos, Max Esching, Paris.
- Abel Fleury. Obras para guitarra. Revisión R. Lara. Vol I y II. Ed. Logos. Bs. As. 1987

Universidad
Nacional
de Córdoba

- J. S. Bach. invenciones a dos voces.
- Ralfh Towner. Solo guitar Works, Vol I Music Scales, New York, 2002
- **Jorge Cardozo. A los Mitái**

Unidad III.

- Abel Carlevaro. Escuela de la Guitarra. Ed. Ricordi, Bs. As. 1979
- Abel Carlevaro, Cuaderno N°2, Ed Barry. Bs. As. 1980
- Abel Carlevaro. Cuaderno N°3. Ed Barry, B«. As. 1980
- Abel Carlevaro. Cuadras» N°4. Ed Barry, Bs. As.

- Osvaldo Burucúa/Raúl Peña. Ritmos Folclóricos Argentinos. Ed. Ellisound, Bs. As. 2001
- Mego D. Sola. Solo Rasguidos. Ed. Alejandria, Córdoba. 2009
- Almir Chediak Bossa Nova Vol. I al V. Lumiar

5- Bibliografía Ampliatoria

- Osvaldo** Burucúa/Raúl Peña. Ritmos Folclóricos Argentinos. Ed. Ellisound, Bs. As. 2001
- Diego D. Sola. Solo Rasguidos. Ed. Alejandria, Córdoba, 2009
- Almir Chediak**, Bossa Nova. Vol I al V. Lumiar,

6- Propuesta metodológica: consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Se abordará en un estudio simultáneo los aspectos teóricos y prácticos del instrumento aplicándolos en forma paralela sobre los tres ejes fundamentales de trabajo:

1. Repertorio individual y en conjunto.
2. Técnica guitarrística.
3. Armonía aplicada en improvisación

Actividades:

- Ejecución individual de los estudios y las obras seleccionadas.
- Ejecución en conjunto (Dúos, tríos o cuartetos de guitarra).

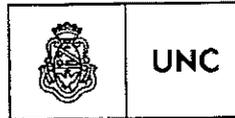

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Práctica y ejercitación técnica.
- Práctica y ejercitación armónica.

Ejecución de acompañamientos y práctica de improvisación

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

En el repertorio seleccionado se atenderá especialmente a los aspectos expresivos y de interpretación, considerando también el desarrollo de una adecuada técnica instrumental.

Se evaluará en los aspectos técnicos su asimilación y comprensión independientemente de la velocidad y destreza con que se realicen

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente

Promocionales: 80% de asistencia y promedio de 7 en prácticos y parciales

Regulares: 80% de asistencia y promedio de 4 en prácticos y parciales

Libres: Deben rendir la totalidad de los contenidos. Presentando un programa escrito de examen donde se detallen los estudios y obras seleccionadas.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Primer parcial: 02/05/18

Recuperatorio: 09/05/18

Segundo parcial: 13/06/18

Recuperatorio: 20/06/18

Mario Costamagna

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valenina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral / Prof. en Educación Musical / Lic. en Composición Musical

Plan 2013 y 2017

Asignatura: INSTRUMENTO APLICADO II (PIANO)

Equipo Docente:

Profesora Titular dedicación Exclusiva: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Asistente: Prof. Silvina Issa

Ayudante B: Prof. Cecilia Morsicato

Profesor Adscripto: Prof. Sebastian Nocetto

Distribución horaria

Turno Mañana: Miércoles 8,30 a 12 hs

Turno Tarde: de 12 a 18 horas.

Horario de consulta: miércoles y jueves de 8 a 14 horas.

Consultas vía e- mail

Consultas vía e- mail: tmi_caramello@yahoo.com.ar

PROGRAMA:

FUNDAMENTACIÓN

El aprendizaje del piano como recurso complementario exige contemplar aspectos comunes inherentes al desarrollo de destrezas motrices básicas y aspectos particulares propios de cada una de las carreras en las cuales está incorporado. En consecuencia, la Asignatura se orienta en función de la singularidad de esta carrera a través de la selección del repertorio de aplicación y pautas de trabajo.

OBJETIVOS

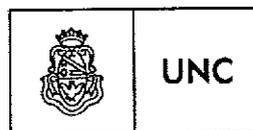
- **Objetivo general:**

Lograr un acertado acercamiento al instrumento haciendo de él el perfecto complemento para su trabajo artístico.

- **Objetivos específicos:**

- Obtener un dominio técnico-musical facilitando la lectura de obras de diferentes dificultades.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Conocer compositores universales de todas las épocas.
- Descubrir las grandes posibilidades que brinda el instrumento como medio indiscutible de apoyo al músico.
- Lograr satisfacer un grado de lectura a primera vista de trozos sencillos.
- Incorporar nuevas grafías para poder ser aplicadas en obras de su autoría.

CONTENIDOS

A – Técnica pianística. El movimiento de circunducción, el desplazamiento de la mano y la elasticidad de la muñeca. Técnica pura y aplicada. Profundización de la problemática técnica planteada en el primer curso. Escalas Mayores. Arpeggios mayores y menores en cuatro octavas. Velocidad mínima 60 . Acordes mayores y menores I, IV, V, grados. Bajos cifrados. Barrocos y americanos.

B – Repertorio General: Ejercitación pura y aplicada de aprestamiento para el abordaje de la problemática técnica planteada en el punto A-.

C – Repertorio específico: Ejercicios, obras sencillas en diferentes texturas. Práctica de acompañamiento de obras del instrumento específico u con otro instrumento.

D – Repertorio Orientativo: El siguiente repertorio, sólo tiene carácter orientativo para docentes y alumnos. En tal sentido, es indicativa del nivel mínimo a adquirir. Las obras incluidas, pueden ser sustituidas por otras de similares dificultades.

1 - Estudios: Czerny op .299, u op., 636 (5 lecciones).

2 - Obras Polifónicas: J.S. Bach: Pequeños preludios y fugas (2), Invenciones a dos voces (2obras).

3 - Obras Clásicas: entre: Diabelli, Sonatinas; Mozart;; Sonatinas, Sonatas y Réquiem (fragmentos de la reducción para piano y versión orquestal); Haydn: Sonatas más accesibles; Kuhlau, Sonatinas Op. 60 y 88; Clementi, Sonatas Op. 36, 37, 38 (1 obra completa, excepto Sonatina de Clementi n° 1).

4 - Obras Románticas: Chaicovsky, Alburn para la juventud. Mendelsshon: Piezas infantiles, Romanzas sin palabras. Grieg: Suite _4 manos á 2 pianos, (1 obras)

5 - Obras modernas: Kabalewsky: Op. 27 (1 obra). Bartok: volumen III (2obras)

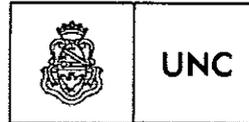

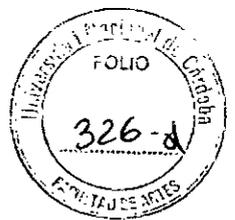
música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 6 - Obra Argentina o del folclore nacional a elección (1 obra) u obra propia.
- 7 - Área Creativa: Improvisación y transposición de pequeñas obras. Bajos cifrados. Barrocos y/o americanos. Lectura a primera vista. Acompañamiento de canciones con acordes I IV V. Transporte a distancia de segunda mayor. Continuar el armado del cancionero infantil para educación primaria 1º nivel (5 canciones)

Nota: Manejo solvente de tonalidad: escalas, arpeggios y acordes. Lectura a primera vista.

Bibliografía

Alfred Cortot	Edit. Ricordi	Curso de Interpretación.
Andor Foldes	Edit. Ricordi	Claves del Teclado.
Marguerite Lang	Granica editor	Al piano con Claude Debussy.
K. Leimer-W. Giesecking	Edit. Ricordi	La moderna ejecución pianística.
Herman Keller	Edit. Eudeba	Fraseo y articulación.
K.U. Schnabel	Ed. Cursi	Técnica moderna del pedal.
Hugo Rieman	Ed. Labor	Reducción al piano de partitura de Orquesta.

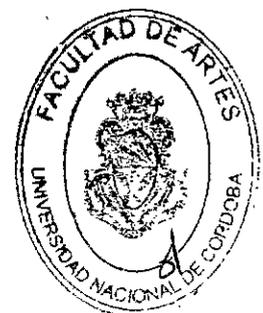
PROPUESTA METODOLÓGICA

La Cátedra de Piano Aplicado es un ámbito abierto para recibir y considerar las propuestas que pudieran realizar los integrantes de todos los estamentos de la casa, con quienes habrá de colaborar. La misma actitud se tiene con egresados, ex-profesores y todo aquel que sienta que este espacio puede ser útil para allanar dudas y canalizar inquietudes.

La enseñanza individual de ejecución del instrumento es una necesidad para poder lograr un perfeccionamiento integral. Para ello es imprescindible el conocimiento del propio cuerpo: reacciones musculares, actitud postural, concentración y así lograr una buena sonoridad y respuesta interpretativa agradable.

Con el fin de ser más aprovechable ese desarrollo el alumno debe asistir a una clase semanal con carácter obligatorio.

Por la cantidad de alumnos también nos vemos en la necesidad de la enseñanza grupal. Si bien no es lo ideal en este tipo de aprestamientos, la experiencia nos ha deparado ciertas sorpresas resultando en otros tantos aspectos beneficiosos.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

muscular , desinhibición ,experiencias personales compartidas, auto-controles, observaciones, auto -correcciones, etc.)

Las clases deben ser presenciadas por todos los alumnos .El papel del docente es acompañar, ayudar a resolver dificultades, incentivando para que ensaye otras formas de trabajo. Determinar y comprender distintas prácticas para que sean las correctas.

Muestreo permanente del docente sobre el instrumento pues con la observación se llega más pronto a la asimilación.

Se insiste en forma permanente del **cómo practicar**, para que en el menor tiempo posible se logren buenos resultados tanto en justeza mecánica, seguridad de toque, lo que prodirá una mayor justeza interpretativa por medio de articulaciones, matices, pedales, etc.

La lectura, la técnica, el análisis integral, la digitación, el estilo, son aspectos fundamentales de tener en cuenta para el logro acabado de cualquier interpretación.

Se seguirá estimulando especialmente el desarrollo de la **lectura a primera vista** como ejercicio importante para lograr una mejor lectura por sí misma y como medio para conocer repertorio de la especialidad. Ayuda en el aprestamiento y la comprensión estilística entre otros tantos beneficios.

Audiciones internas.

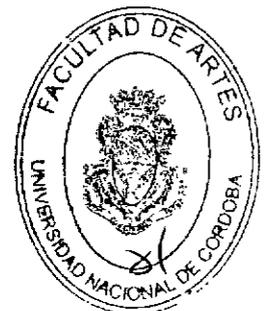
Se insistirá en la participación de audiciones internas. Es un valioso ejercicio para la madurez interpretativa personal y como experiencia de artista .Al menos dos en el año. (Junio, septiembre).

Presentación a concursos

Es beneplácito observar el entusiasmo por la competencia creadora-constructiva que se apoya incondicionalmente desde la Cátedra. Estos eventos que escasamente suelen darse desde dentro como fuera de la Facultad son siempre bienvenidos y receptados activamente y con logros ya obtenidos.

Dictado de clases.

Se continuará aleccionando al alumnado para el dictado de clases dentro y fuera del ámbito universitario. El alumno prepara un tema de su elección, investiga y

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

desarrolla todos los procedimientos propios de una clase. Se visa, corrige, se proponen otros aspectos y se resuelve en el lugar que haya elegido para tal fin. (escuelas marginales, jardines maternos, parroquias, centros vecinales, centros de jubilados etc.) A posteriori se evalúa el resultado y la experiencia personal con la participación del docente y en grupo.

Encuentros de Trabajo

Estos encuentros se realizan en el ámbito universitario.

Dirigidos a todos los alumnos en general y con la participación de los mismos o bien de los profesores adscriptos como disertantes. Se llevarán a cabo tres en el año en curso (mayo, agosto, octubre, DÍAS A CONVENIR). Duración de la clase 30 a 40 minutos. Se le asignará un reconocimiento por escrito con aval de la Cátedra y el Dpto. de Música.

Modo de realización:

Se determinará un tema a elección del alumno. El mismo debe incluir: Epoca, autor, obra, ubicación histórica, análisis y posible interpretación o audición digital. La obra puede ser de la naturaleza que se desee como también la posibilidad de estilo. (Vocal, instrumental, de cámara, música mixta, etc.)

EVALUACIÓN

Se toman dos Parciales: mes de mayo y mes de octubre. Días a convenir Recuperatorios, quince días posterior a los parciales. Se realiza seguimiento de cada alumno mediante una ficha personal con los datos del alumno, en donde se registra su previo conocimiento del instrumento, si lo hubiera, la o las carreras en que se inscribió, documento, foto. Allí se vuelcan todas las intervenciones y su participación en clase, en audiciones, dificultades que se aprecian, mejoras, etc. Se fijan las notas de sus parciales y todo dato que beneficie su actuación.

Ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

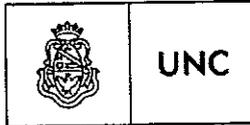

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

REQUISITOS PARA LA PROMOCION Y LA REGULARIDAD

Visto lo expuesto, el programa de examen de los alumnos regulares y libres deberá ajustarse a lo establecido en el Repertorio Orientativo, en vigencia en la Facultad de Artes:

- 1 – Registrar una asistencia no inferior al **80%** de las clases dadas por el profesor.
- 2 – Cumplimentar dos parciales como mínimo con una calificación no inferior a seis (seis) y promedio de siete (7) para los alumnos promocionales y de cuatro (4) para los alumnos regulares parciales no promediables. Meses de mayo y octubre.
- 3 – El alumno libre deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos – Resolución 363/99 –
- 4- El alumno libre debe presentar **con un mes de antelación** el programa seleccionado. Este será visado, corregido y aceptado por el Titular de la Cátedra.

Cronograma de evaluaciones.

Prácticos: uno por mes a acordar por lista de estudiantes

Parciales Primer Cuatrimestre:

- 30 de mayo
- 6 de junio.

Recuperatorio: el 27 de junio.

Parcial segundo cuatrimestre

- 24 de octubre

Recuperatorio: 7 de noviembre

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Prof. Teodora María Inés Caramello.

Titular de la Cátedra.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MUSICA

Carrera/s: LICENCIATURA EN DIRECCION CORAL - PLAN 2013

Asignatura: PRACTICA Y DIRECCION CORAL I 1016

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Santiago Ruiz Juri

Prof. Asistente: Hernando Varela

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Melina Ceballos, Santiago Juan Brusco, Rodrigo Varillas,
Agustín Avarece

Distribución Horaria

Turno único: * VIERNES de 12 a 15hs.

Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

EJE 1- TÉCNICA DE DIRECCION

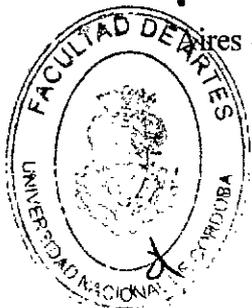
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Vallesi, José Felipe - LOS GESTOS DEL DIRECTOR DE CORO - Ensayo publicado por la Academia Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires - 1970
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 2- TÉCNICA VOCAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Parussel, Renata - QUERIDO MAESTRO, QUERIDO ALUMNO - La Educación Funcional del Cantante - El Método Rabine - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 3- REPERTORIO CORAL

- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

331-a

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Ferraudi, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 4- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OBRAS CORALES

- Ferraudi, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

EJE 5- TÉCNICA DE ENSAYO

- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

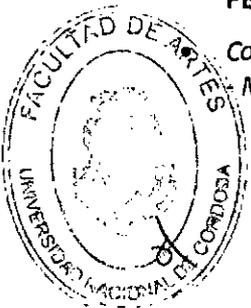
EJE 6- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CORAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Marchiaro, Pancho - CULTURA DE LA GESTION - Editado por Universidad Blas Pascal y Forum Unesco - Córdoba 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

5 - Bibliografía Ampliatoria

- Aguilar, María del Carmen - FOLCKLORE PARA ARMAR - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2003
- Aguilar, María del Carmen - METODO PARA LEER Y ESCRIBIR MUSICA A PARTIR DE LA PERCEPCION - Edición de la Autora - Buenos Aires - 1978

Copland, Aaran - COMO ESCUCHAR LA MUSICA - Edición Breviarios/ Fondo de Cultura Económica México - 1998

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Duffin, Ross W. - **HOW EQUAL TEMPERAMENT RUINED HARMONY (and why you should care)** - W.W. Norton & Company - New York - 2007
- Ferreyra, César - **CUENTOS CORALES** - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Hindemith, Paul - **ADIESTRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS** - Editorial Ricardi - Buenos Aires - 1997
- Kuhn, Clemens - **LA FORMACION MUSICAL DEL OIDO** - Editorial Labor - Barcelona, España - 1994
- Nachmanovitch, Stephen - **FREE PLAY - La Improvisación en la vida y en el arte** - Editorial Paidós Diaganales - Buenos Aires - 2004
- Schafer, Murray - **CUANDO LAS PALABRAS CANTAN** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985
- Schafer, Murray - **EL COMPOSITOR EN EL AULA** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985
- Schafer, Murray - **EL RINOCERONTE EN EL AULA** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1984
- Schafer, Murray - **LIMPIEZA DE OIDOS** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1992
- Stravinsky, Igor - **POETICA MUSICAL** - Emecé Editores - Buenos Aires - 1946
- Suzuki, Sinichi - **HACIA LA MUSICA POR EL AMOR** - Nueva filosofía Pedagógica - Edición Independiente - Buenos Aires - 2000

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Tal cual se expuso en la propuesta metodológica, los 6 EJES de trabajo se desarrollan de manera progresiva y simultánea a lo largo del año:

Primer Cuatrimestre

Clases 1 a la 5

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Mayo)

Clases 6 a la 10

PARCIAL (a fin de Junio)

Segundo Cuatrimestre

Clases 11 a la 15

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Septiembre)

Clases 16 a la 20

TRABAJO PRACTICO (a entregar a fin de Octubre)

PARCIAL (a fin de Octubre/Comienzo de Noviembre)

Clase 20 en adelante: **REPASO** de todos los contenidos y práctica de dirección.
Trabajo Práctico final de Alumnos Promocionales. **CONCIERTO FINAL DE CATEDRA.**

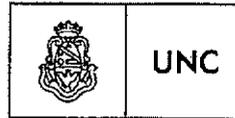
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Valentina Card
3

Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral, Composición Musical e Interpretación Instrumental y Profesorado en Educación Musical.

PLAN 2013/ PLAN 2017

Asignatura: SEMINARIO DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL:
Clasicismo.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Prof. Cecilia Argüello

Prof. Asistente: Dra. Clarisa Pedrotti

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumno:

Adscriptos:

Distribución Horaria

Jueves de 17.00 hs a 18.15 hs Clases prácticas

Jueves de 18.30 hs a 20.30 hs Clases teórico/prácticas

Martes de 14.00 hs a 16.00 hs Consultas (previo acuerdo)

Jueves de 16.00 hs a 17.00 hs Consultas (previo acuerdo)

Correo electrónico: por aula virtual.

PROGRAMA

1- Bibliografía obligatoria

La cátedra cuenta con una bibliografía general mediante la cual los alumnos pueden abordar todos los temas del programa.

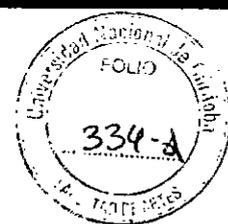
Por otra parte para algunas unidades se sugiere bibliografía específica que complementa o amplía la anterior.

- DOWNS, Philip G. (1998) *La Música Clásica*. Ed. Akal. Madrid
- GRIFFITHS, Paul. (2009) *Breve Historia de la Música Occidental*. Ed. Akal. Madrid.
- GROUT, Donald – PALISCA, Claude (2004) *Historia de la Música Occidental*. Tomos I y II. Ed Alianza. Madrid
- LANG, Paul Henry. (1963) *La música en la civilización occidental* Bs. As.
- ROSEN, Charles (1986) *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*. Ed. Alianza. Madrid

Universidad Nacional de Córdoba

2- Bibliografía Ampliataria

Unidad 1: KIRKPATRICK, Ralf. *Domenico Scarlatti*

Unidades 1; 2 y 3: ROSEN, Charles. *Las Formas de Sonata*. Ed Idea. Barcelona

Unidad 2: HORST, Louis. *Formas Preclásicas de la Danza*. EUDEBA. Bs. As.

Unidad 3: DENT, Edward. *Las Óperas de Mozart*

Unidad 3: PAHLEN, Kurt ; CABRERA, Napoleón. *La Ópera*. Emecé.

Discografía

Antologías:

BONDS, Mark Evan, *A History of Music in Western Culture*. Pearson Education.

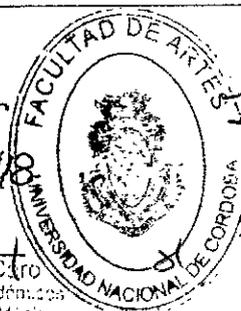
NORTON. *Antology of Western Music*

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, fechas de trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios)

Fecha	Clase Práctica	Teórico/práctico	Observaciones
Agosto 2	Barroco y Clasicismo.	Clase pública intercátedras	
9	Paro Docente		
16	Couperin Scarlatti	La disolución de la corte. Estilo rococó	
23	Scarlatti	Estilo expresivo. Mov lento	
30	C. Ph. E Bach 1°	Racionalismo s XVIII	
Septiem 6	Sonata. Análisis Motívico	Sonata para piano Mozart y Beethoven (La patética)	
13	Cuarteto de cuerdas	Cuarteto de cuerdas	
20	Tp nº 1	Parcial 1	Evaluativo
27	Exámenes		
Octub. 4	Sinfonía Haydn	Beethoven. Períodos 1 y 2	
11	Sinfonía Beethoven	Reforma operística. Glück	
18	Obertura	Óperas de Mozart	
25	Don Giovanni	Don Giovanni	
Noviem. 1	Tp nº 2		Evaluativo
8	Parcial 2		
15	Entrega de notas		Fin clases
22	Recuperatorios		
29	Firma de libretas		

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Cárro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Carriera

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Facultad de Música

Carrera/s: Dirección Coral

Plan/es 2013

Asignatura: Seminario de fonética de Idiomas: Alemán 1018

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Torre Chaselon Désirée

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos:

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana:

Turno tarde:

Turno único: Lunes de 17:00 a 20:00

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación :

FUNDAMENTACIÓN

Abordar la enseñanza de la fonética alemana aplicada al canto coral resulta una tarea enriquecedora para el alumno en varios sentidos.

Así como la música está basada en normas y estructuras determinadas, tiene un ritmo una melodía y una acentuación, en el idioma se corresponden también estos aspectos.

El mundo del canto se nutre principalmente de la ópera, el oratorio y la canción de concierto. Es por ello que considero de suma importancia trabajar en estrecha relación con la temática dictada en el seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical: Romanticismo, teniendo en cuenta la riqueza de obras de músicos de habla alemana.

Hacer uso correcto de la lengua alemana sobre algunas de las obras que se abordarán en el seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical: Romanticismo, deberá ser uno de los pilares de este seminario de fonética.

Un idioma aplicado al canto tiene características que lo hacen distinto a cualquier lengua que se estudie con fines comunicativos. La dicción y la afinación son las premisas más importantes del mismo. La pronunciación debe ser correcta, nítida y precisa de modo que al cantante se le entienda lo que dice, máxime si es en un idioma extranjero. Asimismo, el alumno debe comprender el contenido lírico o dramático de lo que se interpreta para dar vida al texto cantado.

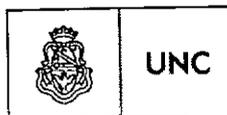

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Abordar los textos de obras de idioma alemán permitirá al alumno familiarizarse con el vocabulario de las mismas y poner en práctica la acentuación, la entonación, el ritmo y el fraseo correspondientes, siendo estos los principios de una buena pronunciación.

2- Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:

- Utilizar las habilidades fonéticas receptoras y productivas, hasta llegar a un nivel adecuado para la transmisión de las mismas a sus futuros coreutas.
- Explicar aspectos teóricos básicos en el área fonético-fonológica.
- Transferir los conocimientos teóricos a situaciones prácticas de enseñanza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:

- Capacitar al alumno para reconocer y asimilar los diferentes símbolos fonéticos y su reproducción fonológica hablada y cantada.
- Generar habilidades para leer con sentido y entonación cualquier tipo de texto propuesto por el profesor.
- Desarrollar la discriminación entre las diferentes vocales, grupos vocálicos, consonantes individuales y grupos de consonantes (fonemas), sonidos básicos de los grupos de consonantes según se encuentren al principio o final de una palabra o en medio cuando se trata de palabras compuestas.
- Propiciar el reconocimiento de los elementos suprasegmentales tales como: acento, patrón acentual, entonación, melodía, curva melódica, patrón melódico, grupo fónico.
- Desarrollar la agilidad articulatoria de grupos consonánticos.
- Familiarizar al estudiante con las estructuras elementales y usuales para su posterior utilización en la interpretación de las obras.
- Ayudar a distinguir las variantes de pronunciación que en ocasiones existen para una misma palabra.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

CONTENIDOS:

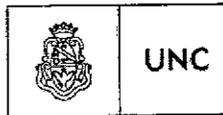

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Discriminación auditiva y fonética de las diferentes vocales y grupos vocálicos.
- Discriminación auditiva y fonética de las consonantes y grupos consonánticos.
- Documentación de las obras a trabajar: época, autor y posibles traducciones de la misma.
- Estudio rítmico de la obra aplicando la correcta emisión de fonemas.
- Estudio íntegro del texto y reproducción oral, aislándolo de los aspectos rítmicos y musicales.
- Lectura entonada de los fragmentos que presentan más complejidad al unir al texto la voz cantada.
- Velocidad y ritmo de elocución.
- Uso y reconocimiento del golpe de glotis (Glottisschlag).

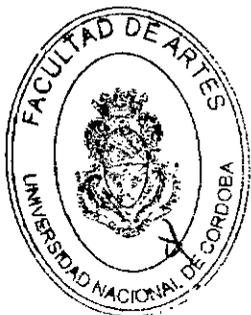
4- Propuesta metodológica:

METODOLOGÍA:

- Lectura a primera vista de textos para reforzar la correcta emisión y la comprensión clara de los fonemas estudiados.
- Corrección y detección de errores, por parte del alumno y de sus compañeros, de reproducción de los fonemas estudiados sobre las obras del repertorio abordado.
- Pronunciar en forma ortofónica el Alemán Standard, teniendo en cuenta el texto y el contexto.
- Analizar y describir adecuadamente, en forma contrastiva con el español, los aspectos fonéticos y fonológicos principales del Alemán.
- Presentar en forma oral un texto de mayor envergadura y complejidad.

ACTIVIDADES

- Ejercitación de la velocidad articulatoria de fonemas y grupos de fonemas.
- Aislar del texto los problemas vocales o consonánticos que presentan las obras para trabajarlas y obtener la realización de estas dificultades de emisión de dichos grupos consonánticos o vocales con naturalidad fuera de la obra.

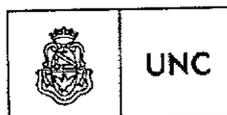

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).
- Ejercicios de agilidad articulatoria de grupos consonánticos que presentan dificultades para el alumno.
- Ejercicios para la correcta emisión de todos los fonemas de la lengua extranjera.
- Lectura entonada de las obras seleccionadas con el texto.

5- Evaluación:

Tipos e Instrumentos de Evaluación

Puesto que en el aprendizaje de una lengua los contenidos son acumulables la evaluación será continua.

Para la calificación final se tendrán en cuenta las diferentes competencias que el alumno debe adquirir a lo largo del seminario.

Para aprobar la materia, el resultado del aprendizaje deberá ser aceptable en cada uno de los diferentes bloques estudiados (discriminación y realización de los fonemas, declamación y lectura entonada).

La asistencia y el trabajo en clase serán instrumentos muy valiosos a la hora de valorar los logros alcanzados por el alumno.

Criterios de Evaluación:

Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto prácticos como parciales o exámenes finales, se tendrá en cuenta los contenidos de la materia requeridos en cada instancia.

Para todas las evaluaciones orales se tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos teóricos de la materia, la aplicación en la práctica de las reglas de pronunciación, acentuación y entonación vigentes para el Standard actual del alemán sobre obras trabajadas durante el seminario.

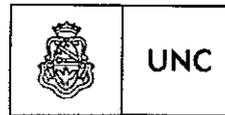
- 6- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente).

El alumno podrá cursar el seminario de manera promocional, según el artículo 10 del régimen de alumnos y alumno trabajador vigentes.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

- o 9/04:
 - Introducción a la materia mediante el reconocimiento del abecedario en el idioma extranjero.
 - Discriminación entre las diferentes vocales, grupos vocálicos, consonantes individuales
 - Ejercicios combinados para la pronunciación del mismo. Línea rítmica en consonantes, línea melódica en vocales. Combinación de las mismas.
 - Combinación de vocales que no representan cambios en la fonética. Ejercicios para la correcta emisión. Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).

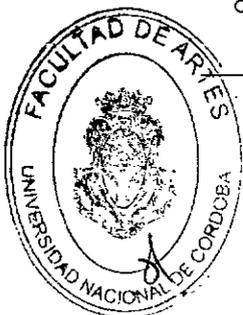

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 16/04:
Discriminación entre sonidos básicos de los grupos de consonantes según se encuentren al principio o final de una palabra o en medio cuando se trata de palabras compuestas. Vocales y grupos vocálicos. Ejercitación de los mismos tomando un texto del cancionero alemán tradicional.
Discriminación entre sonidos básicos de los grupos de consonantes según se encuentren al principio o final de una palabra o en medio cuando se trata de palabras compuestas. Ejercicios combinados para la pronunciación del mismo. Línea rítmica en consonantes, línea melódica en vocales. Combinación de las mismas. Ejercicios para la correcta emisión. Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).
- 23/04:
Diferentes vocales, grupos vocálicos, consonantes individuales, grupos de consonantes. Vocales con diéresis y diptongos con diéresis. Práctica de las mismas en textos seleccionados del cancionero alemán. Ejercitación en base a obras del cancionero tradicional alemán, rimas o trabalenguas para una mejor y más rápida fonación de los mismos. Ejercicios para la correcta emisión. Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).
- 7/05
Trabajo Práctico
- 2/05:
Reconocimiento de elementos suprasegmentales tales como: acento, patrón acentual, entonación, melodía, curva melódica, patrón melódico, grupo fónico, agilidad articulatoria de grupos consonánticos.
Aplicar los conceptos anteriormente introducidos a un texto correspondiente a una obra de autor alemán. Ejercicios para la correcta emisión. Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).
- 14/05:
Ejercitación de la velocidad articulatoria de fonemas y grupos de fonemas. Aislar del texto problemas vocales o consonánticos que presenten las obras.
Reconocer estructuras elementales y usuales para su posterior utilización en la interpretación de las obras seleccionadas.
Ejercicios para la correcta emisión. Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).
- 21/05:
Distinguir las variantes de pronunciación que en ocasiones existen para una misma palabra.
Lectura a primera vista de textos para reforzar la correcta emisión y la comprensión clara de los fonemas estudiados.
Aplicar los conceptos anteriormente introducidos en un texto correspondiente a una obra de autor alemán. Ejercicios para la correcta emisión. Ejercicios de discriminación auditiva (vocales y consonantes).
- 28/05:
Trabajo Práctico
- 04/06:

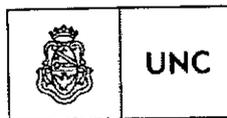

música

facultad
de artes

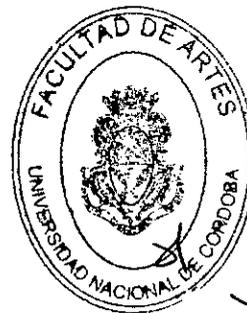

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Corrección y detección de errores, por parte del alumno y de sus compañeros, de la reproducción de los fonemas estudiados sobre las obras del repertorio abordado. Práctica sobre un texto de autor alemán para analizar aspectos fonéticos y fonológicos principales del idioma y para una correcta emisión y discriminación auditiva (vocales y consonantes).

- 11/06:
Presentación en forma de texto de mayor envergadura y complejidad. Analizar los aspectos fonéticos del mismo respetando la entonación, aislar del texto problemas vocales o consonánticos que presenten las obras y aplicarlos a lectura entonada de la obra seleccionada.
- 18/06:
Presentación en forma de texto de mayor envergadura y complejidad. Analizar los aspectos fonéticos del mismo respetando la entonación, aislar del texto problemas vocales o consonánticos que presenten las obras y aplicarlos a lectura entonada de la obra seleccionada.
- 25/06:
Parcial
- 2/07:
Recuperatorio
- 09/07 al 22/07:
Receso invernal.
- 23/07:
Exámen

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. ~~Valentina Carb~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: 3º año de la Lic. en Dirección Coral, PLAN 2013

Asignatura: **SEMINARIO DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL:
ROMANTICISMO**

1019

Equipo Docente

- Profesoras:

Prof. Titular: Marisa Restiffo (CA)

Prof. Asistente: Mónica Gudemos (DE)

- Adscripto:

Prof. Lucas Reccitelli (AH)

- Ayudantes Alumnos:

Luciana Giron Sheridan, Santiago Sosa (AH)

Distribución Horaria

Turno único: Martes, de 14 a 17 hs.

Clases prácticas - Martes de 14 a 15.30 hs.

Clases teórico-prácticas - Martes de 15.30 a 17 hs.

Clases de consulta:

A) de modalidad presencial, con atención de alumnos: Jueves de 12 a 14 hs.

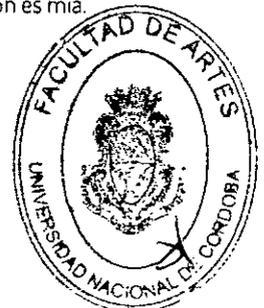
B) de modalidad a distancia, mediante Aula Virtual o correo electrónico:
marisarestiffo@gmail.com

PRESENTACIÓN

Lo que nos vincula a todos [los que enseñamos Historia de la Música]
es nuestro amor por la música y nuestra devoción
por enseñar a otros su belleza, su pasión y su poder¹.

El Seminario de apreciación Musical e Historia de la Música: Romanticismo (en adelante, Seminario de Romanticismo) corresponde al tercer año de la Licenciatura en Dirección Coral que se dicta en el Departamento Académico de Música de la Facultad de Artes (UNC). Por razones que responden a las posibilidades reales de implementación del plan de estudios de esta carrera y de los nuevos planes

¹ NATVIG, Mary. *Teaching Music History*. Aldershot (Reino Unido): Ashgate, 2002, pp. xii. La traducción es mía.

2017, los estudiantes de este año cursarán el Seminario en el cuarto año de la licenciatura y compartirán el espacio de clase con el desarrollo de la materia anual equivalente en los planes de estudio 1986 de todas las demás carreras que se dictan en el Departamento de Música. Esta circunstancia no se trata de una mera sustitución de la materia anual por dos seminarios cuatrimestrales, ni siquiera de una sencilla adecuación temporal al dictado en dos cuatrimestres de los mismos contenidos que venimos desarrollando en Historia de la Música y Apreciación Musical III, o al menos nuestro deseo es que este espacio compartido sea mucho más que eso. Tenemos la intención de aceptar el desafío que significa compatibilizar un espacio concebido en el plan de estudios como "seminario", es decir, destinado al desarrollo de temáticas acotadas y elegidas por el docente a cargo, con otro cuya naturaleza es la de una "materia" anual, cuyos contenidos mínimos están establecidos de antemano en el plan de estudios. Esto requerirá no pocos esfuerzos de todo el personal de cátedra y también la paciente cooperación de todos los estudiantes, la cual les agradecemos de antemano. Su actitud comprensiva y colaborativa subsanará las desprolijidades y fallos que seguramente se harán patentes en estos primeros intentos de establecer un programa adecuado a los diferentes perfiles, intereses y necesidades de cada una de las carreras de música.

Las distintas orientaciones (dirección coral, composición, educación, perfeccionamiento instrumental) implican para los destinatarios de esta asignatura diferentes trayectos previos y sus consecuentes diferencias a nivel de conocimientos y experiencias, especialmente en el manejo de un vocabulario técnico específico, del desarrollo de herramientas analíticas y del contacto con el repertorio. Estas diferencias serán atendidas especialmente en el momento de asignar las obras a analizar y de diseñar estrategias de evaluación. Así mismo, consideradas más como una ventaja que como un obstáculo, las habilidades diferenciadas desarrolladas en el marco de cada carrera, serán destacadas desde el inicio del ciclo lectivo para incentivar la formación de **grupos de estudio** en los que cada cual pueda realizar aportes a la vez que beneficiarse de esta diversidad.

Ante este panorama tan heterogéneo, la propuesta apunta a lograr que el paso por esta cátedra permita a los estudiantes –sea cual sea su experiencia anterior con el repertorio que desde ella abordaremos– comprender las obras en los términos de sus momentos de producción y de recepción. La especificidad de la materia consiste en mostrar el engarce de los productos musicales en el contexto sociocultural y estético del que surgieron y los significados que (en consecuencia) se asociaron a ellos. Todo esto, más allá de la (re)consideración de los aspectos técnicos, algunos de los cuales seguramente han sido ya destacados y trabajados desde otras cátedras. La articulación entre cátedras que estudian un mismo repertorio desde diferentes puntos de vista se presenta como indispensable y será una de las tareas prioritarias a emprender desde este espacio curricular. Asimismo, las cátedras de Historia de la Música, a partir de 2013, comenzaron a trabajar como área, razón por la cual se han acordado y consensuado entre las tres cátedras objetivos, criterios, metodologías de trabajo, modalidades y criterios de evaluación.

La temática a abordar desde el Seminario de Romanticismo comprende la totalidad del siglo XIX. Durante este siglo se desarrolló la nueva institución musical a la cual deben su existencia la mayoría de los directores de coro: la tradición del coro amateur a cuatro voces. ¡Qué mejor oportunidad entonces para adentrarnos en esta temática! Desde 2013 se está realizando la introducción gradual

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

al estudio de temas tales como la ópera en Francia y en Italia, de gran impacto en los compositores argentinos y latinoamericanos; la importancia de los diferentes movimientos nacionalistas en Europa y en América, entre otros. Intentaremos incorporar gradualmente obras corales, sinfónico corales y una mayor dosis de obras vocales en general, en honor de nuestros nuevos estudiantes de Dirección Coral.

Siempre problemático y movilizador resulta el desarrollo de los contenidos referidos al panorama de la música académica en Latinoamérica entre 1800 y 1970. Este tema, incluido en la materia desde 2013 con el objetivo de paliar un área de vacancia en los planes de estudio 1986, se dictará por última vez en el presente año, ya que a partir de la implementación de los planes 2017 contamos con un espacio curricular específico dedicado a esa problemática. Durante 2018 dedicaremos un módulo, al finalizar el primer cuatrimestre, para tratar las músicas "de arte" compuestas en América Latina durante el siglo XIX.

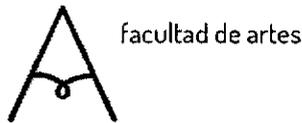
El enfoque elegido es el contextual y cronológico, sin ser lineal. Las **obras** son el centro nuclear a partir del cual se desarrollan los temas escogidos. A través de ellas, se realizan avances y retrocesos, se establecen relaciones y se proyectan hacia el presente contenidos estéticos, elementos de la técnica de la composición, rasgos estilísticos y todo aquello que las mismas obras nos puedan sugerir. Las relaciones a través de la comparación constituyen una de las herramientas fundamentales del enfoque de la cátedra. A estos fines se realiza un recorte y selección de las situaciones, compositores, obras y géneros que pretende ser abarcadora aunque obviamente no exhaustiva de la historia de la música durante el siglo XIX, desde el Schubert que hundía sus raíces en la tradición dieciochesca hasta el Brahms "postromántico".

OBJETIVOS

Generales:

- Conocer los estilos musicales y los lenguajes compositivos que tuvieron origen en el siglo XIX.
- Conocer el entramado histórico, social, político, filosófico y cultural con el cual se vinculan y en el cual cobran sentido estas prácticas estéticas.
- Desarrollar autonomía conceptual y analítica.
- Desarrollar la discriminación y la comprensión auditiva.
- Desarrollar una visión crítica que permita la comprensión de la coexistencia y complementación de músicas populares y académicas durante el período.
- Reflexionar sobre la pertinencia y utilidad del estudio de la Historia de la Música y de la apreciación musical en cada una de las carreras de las que forma parte.
- Favorecer el desarrollo de la autonomía en la apropiación y comunicación de conocimientos.

Específicos:

- Desarrollar metodologías de análisis y de síntesis que permitan comprender los procedimientos compositivos que caracterizan a una determinada tendencia estilística, a un compositor y/o a un género y relacionarlos con su contexto de producción y recepción.
- Desarrollar estrategias de estudio comparativo que permitan establecer similitudes y diferencias técnicas y estilísticas entre las producciones musicales analizadas, aplicables a la interpretación.
- Desarrollar la capacidad de verbalizar y comunicar los conocimientos adquiridos, tanto de forma oral como escrita.
- Utilizar correctamente el vocabulario técnico y específico.
- Identificar auditivamente los rasgos estilísticos, formales, expresivos, etc. del repertorio seleccionado y de obras contemporáneas a las estudiadas.
- Transferir los conocimientos adquiridos a través del repertorio seleccionado al análisis, la interpretación y la comprensión de otras obras.

CONTENIDOS

Unidad 1. Raíces dieciochescas: Franz Schubert

¿Clasicismo vs. Romanticismo o "clásico-romántico"? La estética del Romanticismo Alemán. El Imperio Napoleónico. La Viena de Francisco II. El *Biedermeier*. El Lied y sus poetas. La obra compositiva de Franz Schubert. Balada, Lied estrófico y estrófico variado, Lied mixto. Música vocal: Ciclos de Lieder. Música instrumental: Sinfonía.

Obras sugeridas: **Schubert:** Lieder Op. 1 a 36 (selección); D 397 *Ritter Toggenburg*; ciclo de Lieder *Winterreise*; *Sinfonía en Si Menor* D 759 N° [7] 8 "Inconclusa"; *Sinfonía en Do Mayor* D 944 N° 9, "La Grande"; *Misa N° 5 en La b* D 678.

Unidad 2. El primer Romanticismo. La generación de 1810

El gran público. La intimidad del salón. El virtuoso. La búsqueda de la narratividad. El "Sistema de fragmentos musicales" de Robert Schumann. Robert Schumann: Lieder y piezas para piano.

Obras sugeridas: **Schumann:** *Papillons* Op. 2; *Carnaval* Op. 9; *Dichterliebe* Op. 48; *Vier Gesänge* Op. 52.

Unidad 3. El romanticismo francés

París entre 1830 y 1848. El triunfo de la estética romántica. Lo programático, lo autobiográfico y lo literario. Héctor Berlioz: Música programática e idea fija. La ópera en Francia: *grand opéra*, *tragedie lyrique*, *opéra comique*, *opéra lyrique*.

Obras sugeridas: **Berlioz:** *Sinfonía Fantástica* Op. 14; *Nuit d'été*.

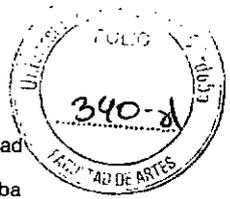
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 4. La ópera romántica alemana

Panorama de la ópera europea entre 1700 y 1840. El *Singspiel*. La estética de lo sublime y de lo característico. El paisaje y el refugio en la naturaleza. Las nuevas tendencias de la literatura alemana. Carl Maria von Weber y la ópera alemana.

Obras sugeridas: **Weber:** *Der Freischütz* (selección).

Unidad 5. Wagner y el drama sinfónico

La personalidad de Richard Wagner. Sus primeras óperas. Su obra como teórico y su programa estético: La obra de arte total. Relaciones con los filósofos de su tiempo y sus influencias en la obra wagneriana. El drama sinfónico. El *Leitmotiv* y la melodía infinita.

Obras sugeridas: **Wagner:** *Sigfrido* (selección); *Tristan und Isolde* (selección).

Unidad 6. Verdi y la ópera italiana de fin de siglo

El *Risorgimento* italiano. La novela histórica. Las protagonistas femeninas. Ópera seria y ópera buffa. Melodrama: Rossini, Bellini y Donizetti. Giuseppe Verdi: ópera y política. Etapas de su obra.

Obras sugeridas: **Verdi:** *Rigoletto* (selección); *Otello* (selección).

Unidad 7. La tradición sinfónica germana: Brahms

Tradicción y romanticismo. Brahms: música sinfónica y sinfónico coral.

Obras sugeridas: **Brahms:** *Sinfonía n.º 3*, Op. 90 en Fa Mayor; *Requiem Alemán*; *Sechs Lieder und Romanzen*, Op 93a.

Unidad 8. Panorama de la música académica en Latinoamérica entre 1800 y 1900

Pervivencias coloniales. La llegada del Romanticismo a América Latina. La ópera. La recepción de las tradiciones germana y francesa. Los primeros nacionalismos.

Compositores sugeridos: Juan Pedro Esnaola, Amancio Alcorta, Juan Bautista Alberti, José Mariano Elizaga, Francisco Manuel da Silva, Marcos Portugal, José Mauricio, Manuel Ponce, Aniceto Ortega, Manuel Saumell, Ignacio Cervantes, Francisco Hargreaves, Alberto Williams, Arturo Berutti, Julián Aguirre, Antonio Carlos Gomes, Basilio Itibere da Cunha, Alberto Nepomuceno.

BIBLIOGRAFÍA

• Bibliografía obligatoria

BÉHAGUE, Gerard (1983). *La música en América Latina*. Trad. de Miguel Castillo Didier. Caracas: Monte Ávila.

BONDS, Mark Evan (1997). "Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century", *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 50, N.º 2/3 (Summer-Autumn), pp. 387-420. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Lucas Reccitelli).

BONDS, Mark Evan (2014). *La música como pensamiento. El público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Trad. de Francisco López Martín. Barcelona: Acantilado. Ver especialmente Caps. 1 y 2.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CASARES RODICIO, Emilio, (dir.) (1999-2002). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 10 vols. Madrid: SGAE.

DAHLHAUS, Carl (2014). *La música del siglo XIX*. Trad. de Gabriel Menéndez Torrellas y Jesús espino Nuño. Madrid: Akal.

DAVERIO, John (1993). *Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology*. Nueva York: Schirmer Books.

BURKHOLDER, Peter, Donald J. GROUT y Claude PALISCA (2016). *Historia de la música occidental*. Trad. de Gabriel Menéndez Torrellas. Bª Edición. 1ª reimpresión. Madrid: Alianza Música.

FUBINI, Enrico (2007). *El Romanticismo: entre música y filosofía*. Trad. de M. Josep Cuenca Ordinyana. 2ª edición. Colección estética y crítica. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.

GUDEMOS, Mónica (2008). *Apuntes de Clase. Material didáctico sistematizado para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III, UNC.*

----- (2010). *Dossier 1. Material didáctico sistematizado para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III, UNC.*

GUZMÁN, Gerardo (2016). *La condición romántica del arte. Música, pensamiento y persistencias*. La Plata: Edulp.

HAUSER, Arnold (1976). *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama.

PLANTINGA, León (1992). *La Música Romántica. Una historia del estilo musical en la Europa decimonónica*. Madrid: Akal.

ROSEN, Charles (1994). *Formas de sonata*. Trad. Luis Romano Haces. Barcelona: Labor.

SADIE, Stanley, (ed.) (2000). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 20 vols. Ed. Revisada. Oxford: Oxford University Press.

TARUSKIN, Richard (2009). *Oxford History of Western Music*. Vols. 3. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.

WAISMAN, Leonardo J (1982). "La sonata clásica, ¿forma o sintaxis?". Trabajo de cátedra Historia de la música II, UNC. Córdoba: Mecanografiado.

• Bibliografía ampliatoria de orden general

AA. VV. *Historia de la música*, ed. Sociedad Italiana de Musicología (1987-1999). Vols. 8-12. Madrid: Turner Libros.

ALIER, Roger, Marc HEILBRON y Fernando SANS RIVIÈRE (1995). *La discoteca ideal de la ópera*. Barcelona: Editorial Planeta.

BRUUN, Geoffrey (1964). *La Europa del siglo XIX, 1815-1914*. México: Fondo de Cultura Económica.

DAHLHAUS, Carl (1997). *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa.

GONZÁLEZ PORTO-BOMPIANI (1959). *Diccionario literario de obras y personajes de todos los tiempos y de todos los países*. 12 Vols. Barcelona: Montaner y Simón.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

HOBBSAWM, Eric [1962] (2005). *La era de la revolución. 1798 - 1848*. Traducción de Félix Ximénez de Sandoval. Barcelona: Crítica.

----- [1987] (2007-2009). *La era del imperio: 1875-1914*. 6ta. ed., 2da. reimpresión. Traducción de Juan Faci Lacasta. Buenos Aires: Crítica.

JIMÉNEZ, Marc (1999). *¿Qué es la estética?* Trad. de Carme Yilaseca y Anna García. Barcelona: Idea Books.

KÜHN, Clemens (1994). *Tratado de la Forma Musical*. Barcelona: Labor.

MOTTE, Diether de la (1993). *Armonía*. Barcelona: Labor.

NUSENOVICH, Marcelo (2015). *Introducción a la historia de las artes*. 7ma. ed. Córdoba: Brujas.

SNOWMAN, Daniel (2016). *La ópera. Una historia social*. Trad. de Ernesto Junquera. Madrid: Siruela.

STEINBERG, Michael (2008). *Escuchar a la razón. Cultura, subjetividad y la música del siglo XIX*. Trad. Teresa Arijón. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

• Bibliografía ampliatoria de orden específico

Unidad 1:

BONDS, Mark Evan (1997). "Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century", *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 50, N° 2/3 (Summer-Autumn), pp. 387-420. Traducción de la cátedra en el aula virtual (L. Reccitelli).

DAHLHAUS, Carl [1974] (1997). "Romanticismo y Biedermeier: características histórico-musicales del período de la Restauración", *Quolibet*, N° 9, trad. de Claudio Martínez, pp. 3-23.

GIBBS, Christopher H. (2004). *The Cambridge Companion to Schubert*. Cambridge: Cambridge University Press.

LEWIN, David (1982): "Auf dem Flusse: Image and Background in a Schubert Song", en *19th-Century Music*, Vol. 6, N°1 (Verano, 1982), pp. 47-59. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Emmanuel Taverna).

NEWCOMB, Anthony (1996). "Structure and Expression in a Schubert Song: *Noch einmal Auf dem Flusse zu hören*" en FRISCH, Walter, (ed.) *Schubert: Critical and Analytical Studies*. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, pp. 153-174. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Andrea Mazzoni).

STEIN, Deborah y Robert SPILLMAN [1996] (2010). "Introduction to German Romanticism", en *Poetry into Song. Performance and Analysis of Lieder*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, pp. 3-19. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Lucas Reccitelli).

WEBSTER, James (1978). "Schubert's Sonata Form and Brahms's First Maturity", *19th-Century Music*, Vol. 2, N°1 (July), pp. 18-35. Traducción provisional de la cátedra en el aula virtual. (Trad. de A. Delli Quadri; revision de L. Reccitelli).

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 2:

BARTHES, Roland (1991). "Amar a Schumann". *Nombres. Revista de Filosofía*, Año 1, N°1, Diciembre. Trad. de Jorge Ayala Blanco, pp. 97-101.

DAVERIO, John (1993). "3. Schumann's Systems of Musical Fragments and Witz", en *Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology*. Nueva York: Schirmer Books, pp. 49-88. Traducción provisional de la cátedra en el aula virtual (C. Rodrigo Balaguer y Lucas Reccitelli).

KAMINSKY, Peter (1989). "Principles of Formal Structure in Schumann's Early Piano Cycles", en *Music Theory Spectrum*, Vol. 11, N° 2, pp. 207-225. Traducción de la cátedra en el aula virtual (María Clara Agüero).

KOMAR, Arthur (ed.) (1971). *Schumann. Dichterliebe. An Authoritative Score. Historical Background. Essays in Analysis. Views and Comments*. A Norton Critical Score. Nueva York: W. W. Norton & Company.

MACDONALD, Claudia (2002). "Schumann's Piano Practice: Technical Mastery and Artistic Ideal". *The Journal of Musicology*, Vol 19, N° 4, pp. 527-563.

MATAMORO, Blas (2000). *Schumann*. Barcelona: Península.

ROSEN, Charles (1995). *The Romantic Generation*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

TURCHIN, Barbara (1985). "Schumann's Song Cycles: The Cycle within the Song", *19th-Century Music*, Vol. 8, N° 3 (Spring), pp. 231-244.

Unidad 3:

BRITTAN, Francesca (2006). "Berlioz and the Pathological Fantastic: Melancholy, Monomania, and Romantic Autobiography", *19th-Century Music*, Vol 29, N° 3 (Spring), pp. 211-239.

MACDONALD, Hugh (1989). *Berlioz*. Buenos Aires: Javier Vergara.

----- (2004). *La música orquestal de Berlioz*. Barcelona: Idea books.

RODGERS, Stephen (2012). *Form, Program, and Metaphor in the Music of Berlioz*. Cambridge: Cambridge University Press.

RUSHTON, Julian (1983). *The Musical Language of Berlioz*. Cambridge: Cambridge University Press.

Unidad 4:

FINSCHER, Ludwig (1983-1984). "Weber's 'Freischütz': Conceptions and Misconceptions". *Proceedings of the Royal Musical Association*, Vol. 110, pp. 79-90.

HENDERSON, Donald G. (2011). *The Freischütz Phenomenon: Dpera as Cultural Mirror*. Bloomington (IN): Xlibris.

MEYER, Stephen C. (2003). *Carl Maria von Weber and the Search for a German Dpera*. Bloomington: Indiana University Press.

WAISMAN, Leonardo J (2007). *Vicente Martín y Solér: un músico español en el Clasicismo europeo*. Madrid: ICCMU.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 5:

BERGER, Karol (2009). "Carl Dahlhaus's Conception of Wagner's Post-1848 Dramaturgy", edición electrónica en *Muzykalia* 8, Zeszyt niemiecki 2:

http://demusica.pl/cmsimple/images/file/berger_muzykalia_8_2.pdf. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Julián Barbieri y Lucas Reccitelli).

CHAMBERLAIN, Houston (1944). *El drama wagneriano*. Buenos Aires: Poseidón.

GREGOR-DELLIN, M. (1983). *Richard Wagner*. 2 Tomos. Madrid: Alianza.

WAGNER, Ricardo (1952): *La poesía y la música en el drama del futuro*. Buenos Aires: Espasa Calpe.

Unidad 6:

DELLA SETA, Fabrizio (1991). " 'O cieli azzurri': Exoticism and Dramatic Discourse in 'Aida' ", *Cambridge Opera Journal*, Vol. 3, N° 1, pp. 49-62. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Franco Morano).

GUDEMOS, Mónica (1993). "La melodía de Verdi en Aída". Córdoba, inédito.

MARTIN, George (1984). *Verdi*. Trad. Anibal Leal. Buenos Aires: Javier Vergara.

MILZA, Pierre (2006). *Verdi y su tiempo*. Buenos Aires: El Ateneo.

TARUSKIN, Richard (2009). *Oxford History of Western Music*. Vols. 3 y 4. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.

Unidad 7:

FRISCH, Walter y Kevin C. KARNES (eds.) (2009). *Brahms and His World. Revised Edition*. Princeton: Princeton University Press.

MUSGRAVE, Michael (ed.) (1999). *The Cambridge Companion to Brahms*. Cambridge: Cambridge University Press.

SCHOENBERG, Arnold (1963). *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus.

WEBSTER, James (1979). "Schubert's Sonata Form and Brahms First Maturity (II)", *19th-Century Music*, Vol 3, N°1 (July), pp.52-71+63.

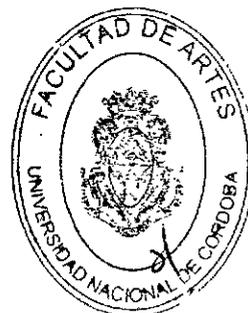
Unidad 8:

BÉHAGUE, Gerard (1983). *La música en América Latina*. Trad. de Miguel Castillo Didier. Caracas: Monte Ávila.

CARREDANO, Consuelo y Victoria Eli (eds.) (2010). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol. 6: La música en Hispanoamérica en el siglo XIX. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

CASARES RODICIO, Emilio, (dir.) (1999-2002). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 10 vols. Madrid: SGAE.

GÓMEZ GARCÍA, Zoila y Victoria ELI RODRÍGUEZ (1995). *Música latinoamericana y caribeña*. La Habana: Pueblo y Educación.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

IZQUIERDO KÖNIG, José Manuel (2016). "Auto-exotismos, la musicología latinoamericana y el problema de la relevancia historiográfica (con un apéndice sobre música sacra y el siglo XIX)", en *Resonancias*, Vol. 20, N° 38, enero-junio, pp. 95-116.

PROPUESTA METODOLÓGICA

El arte es la única cosa que resiste a la muerte.
(Gilles Deleuze citando a André Malraux²)

El acercamiento de los alumnos a la historia de la música debe realizarse a partir del objeto de estudio: la música. Intentaremos, a través de ella, atravesar la densa capa del tiempo para captar las obras en toda su posible complejidad, desmontando y remontando la heterogeneidad de tiempos que cada una de ellas propone. Por este motivo, el desarrollo de la materia está planteado en una clase semanal articulada en dos partes, una práctica y otra teórico-práctica. Dada la extensión de las obras del período que abordaremos, **es indispensable que la escucha y el análisis auditivo de las obras sea realizado fuera del horario de clase**. Por eso, se delega en cada estudiante la responsabilidad de concurrir a cada clase habiendo escuchado la/s obra/s asignadas cada semana y habiendo realizado un sintético esquema formal de la obra.

Si bien los trabajos prácticos de cada clase se realizarán en **forma individual**, se recomienda formar grupos de estudio y debate con los/las estudiantes de las distintas orientaciones a fin de beneficiarse mutuamente con los saberes y habilidades diferenciados desarrollados en el marco de cada carrera. Esta metodología de trabajo se viene implementando en la cátedra desde 2014. Ha sido evaluada muy positivamente por los/las estudiantes que la han experimentado durante estos años, gracias a cuyos aportes y contribuciones se va refinando y mejorando año a año.

Clases prácticas: Estarán a cargo de la profesora asistente y estarán destinadas especialmente a profundizar en el análisis y en el estudio de los aspectos técnico-compositivos de las principales características estilísticas del repertorio estudiado. Podrán consistir en los análisis de obras desarrollados por la docente a cargo o bien en el trabajo en clase de los/las estudiantes, que deberán proceder al análisis de obras previamente asignadas. Previo a cada clase, los/las estudiantes deberán analizar auditivamente la/s obra/s correspondiente/s según el cronograma y resolver de manera individual y por escrito una **ficha de trabajo** asignada para la ocasión. Tales **fichas de trabajo** serán específicamente previstas en pertinencia de interés para cada carrera y puestas en conocimiento por la cátedra con una semana de antelación. Las mismas propondrán análisis técnicos y de apreciación auditiva, así como la realización de breves trabajos de producción escrita, que los/las estudiantes podrán utilizar en clase para ilustrar y/o fundamentar sus observaciones analíticas. Antes de finalizar la clase se procederá a la discusión y puesta en común de los resultados alcanzados en el análisis elaborado en la clase. La discusión en el aula, el debate, la comparación, la reflexión colectiva y la puesta en común de los diversos caminos por los cuales los estudiantes han encontrado respuestas a los problemas propuestos en cada trabajo, serán algunos

² DELEUZE, Gilles. "¿Qué es el acto de creación". Conferencia dictada en el marco de los "Martes de la Fundación" en el FEMIS (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido). París, 17/03/1987.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de los objetivos de las actividades que tendrán lugar en esta clase. Al final de cada clase, estos trabajos serán entregados a la docente para su evaluación y seguimiento individual.

Esta práctica favorecerá la realización de las evaluaciones, tanto parciales como de trabajos prácticos, a la vez que permitirá realizar un diagnóstico permanente del proceso de comprensión y de apropiación que los/las estudiantes van realizando de los contenidos y de la problemática de la materia. Por todos estos motivos, la realización del análisis fuera del aula (tarea semanal) y la participación en la resolución de las consignas de cada clase se considera un requisito metodológico **INDISPENSABLE** para la comprensión de esta materia. La **asistencia** a la clase práctica, requisito para obtener la regularidad de la materia, se contabilizará con la entrega de la ficha de trabajo completada en cada clase.

Además de las **fichas de trabajo**, los/las estudiantes contarán con **guías de lectura y audición** específicas para el tratamiento de las **fichas de trabajo**. Cada unidad del programa contará con una **guía de lectura y audición**, que será puesta a disposición de los/las estudiantes al comienzo de su desarrollo a través del aula virtual.

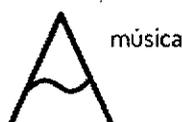
Clases Teórico-Prácticas: La exposición de los temas teóricos será complementada con análisis auditivo y de partituras de las obras representativas de cada período. Estarán a cargo de la profesora titular y consistirán en exposiciones dialogadas, enriquecidas con elementos visuales, textuales y multimediales, ejemplos musicales, análisis auditivos y análisis con partituras. Con la participación de los estudiantes, rescatando sus saberes y sus experiencias previas con el repertorio, se trabajará en la reconstrucción del momento histórico y del entramado cultural vinculado a cada situación seleccionada por la cátedra. Los análisis de las obras presentadas en clase estarán orientados a destacar estas relaciones y a conceptualizar los elementos estilísticos más relevantes de cada obra y/o compositor estudiado.

La lectura comprensiva de los textos seleccionados y su posterior discusión y debate en clase constituirá una manera de favorecer la autonomía en el aprendizaje y un mejor posicionamiento personal frente a las distintas problemáticas que la investigación musicológica presenta.

Todos los materiales de estudio (bibliografía indicada, archivos de audio, partituras, presentaciones de diapositivas elaboradas por el equipo docente, etc.) estarán a disposición de los estudiantes a través de la Biblioteca de la Facultad de Artes, del aula virtual de la cátedra y de un repositorio virtual (Google Drive). La comunicación entre el equipo de cátedra y de los estudiantes se realizará a través del correo electrónico (mediado por el aula virtual) y de un grupo cerrado en las redes sociales, administrado por los Ayudantes Alumnos. El medio oficial de comunicación de la cátedra es el mail del aula virtual. Cualquier información importante, así como las consignas de los trabajos prácticos y los materiales de trabajo, serán comunicados / almacenados en ese medio.

La bibliografía incluida en el programa es muy amplia y abarcadora, ya que los temas a desarrollar no pretenden ser exhaustivos sino sólo una presentación motivadora. La selección bibliográfica está pensada con vistas al futuro, a fin de que aquellos que quieran o necesiten profundizar en alguna temática, puedan recurrir a esta selección en otras ocasiones. También está dirigida a cubrir las

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

necesidades de aquellos que, por diferentes razones, no pueden concurrir a clases y necesitan estudiar la materia en la condición de alumnos libres. Las indicaciones bibliográficas específicas de cada tema están siempre incluidas en la presentación de diapositivas que corresponde a cada unidad en el aula virtual.

Las evaluaciones estarán centradas tanto en la adquisición de conocimientos teóricos (datos históricos, caracterizaciones estilísticas, compositores representativos, relaciones político-socio-culturales, etc.) como en el análisis de partituras empleando el vocabulario técnico pertinente a cada época y estilo. Se le dará importancia también al reconocimiento auditivo de obras y estilos.

EVALUACIÓN

La propuesta de evaluación se ajusta a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

El proceso evaluativo estará centrado en tres instancias diferentes: parciales, trabajos prácticos evaluativos y coloquios (sólo para promoción).

Parciales:

Se prevén dos evaluaciones parciales. Cada una incluirá el desarrollo de los aspectos teóricos y teórico-prácticos abordados en cada período. Incluirán además el reconocimiento auditivo de obras, géneros y estilos.

1º Parcial - Al finalizar la unidad 3.

2º Parcial - Al finalizar la unidad 7.

Prácticos evaluativos:

Se tomarán entre 3 (tres) y 4 (cuatro) en total y consistirán en el análisis de obras correspondientes a las unidades desarrolladas hasta el momento. Estos contenidos podrán ser acumulativos.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Promocionales:

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases teórico-prácticas.
- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar la instancia de **Coloquio**. Esta instancia consiste, por defecto, en una exposición oral en las fechas previstas por el cronograma de la materia (Anexo 2), o en alguna mesa de exámenes, con un plazo de 6 meses a partir de la finalización del cursado de la materia.

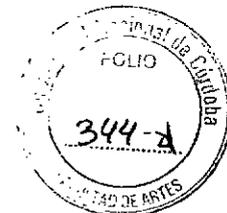
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

(turno límite: mayo). Si, por su desempeño durante el año, al estudiante prevé que estará en condiciones de promocionar la asignatura, puede optar por alguna de las *modalidades especiales de coloquio* que se describen a continuación. Estas modalidades especiales tienen que estar **acordadas con la cátedra antes del 05 de junio**. Aquellas que consisten en un trabajo escrito tienen como fecha límite de entrega el **25 de julio** (Ver cronograma).

- En caso de que el alumno obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos en el 20% de los trabajos prácticos evaluativos el docente podrá solicitar que los contenidos correspondientes sean abordados en el coloquio de promoción.

Modalidades Especiales de Coloquio:

A los fines de la **promoción**, los alumnos deberán exponer en forma oral los temas del programa que el docente indique en cada caso, si lo considera necesario. Además, deberán realizar un trabajo, que podrá consistir en alguna de las siguientes opciones, según la carrera a la que pertenezca el alumno. Estas modalidades **acordadas con la cátedra antes del 05 de junio**. En cada modalidad se aclara la cantidad de integrantes posibles:

- Una interpretación en **audición** (en fecha a confirmar) de alguna obra del repertorio estudiado o similar. Deberán además incluir un texto (siguiendo las pautas de los TPs evaluativos) en el cual analicen las características del repertorio elegido, justificando la versión propuesta (excluyente). Máximo: 8 (ocho) integrantes, incluido el director.
- Un ensayo sobre **análisis compositivo**, escrito en la modalidad desarrollada por la cátedra (uso de terminologías específicas con independencia de criterio analítico y manejo de la bibliografía sugerida por la cátedra, etc.) sobre una obra a elección entre las sugeridas oportunamente por la cátedra. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Una **propuesta didáctica** (planificación y materiales) para abordar algún tema de Historia de la Música en un nivel específico de enseñanza (no universitario), preferentemente secundario o terciario. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Una comunicación, a la manera de **ponencia de congreso** o de trabajo monográfico, que profundice algún tema del programa desarrollado. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Un **trabajo monográfico** sobre alguna obra/género/autor comprendido dentro del período que abarca la materia pero no estudiado durante el año, propuesto por la cátedra. Realización individual.
- Una **traducción** y una breve **reseña valorativa** de algún texto propuesto por la cátedra. Realización individual.

En caso de no presentarlo antes de la fecha indicada el alumno rendirá el Coloquio en un **turno de examen dentro de los seis meses reglamentarios** (límite: turno de febrero). Los temas del Coloquio oral serán acordados con la cátedra oportunamente.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Regulares

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Libres

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación vigente y rendirá programa completo que esté vigente al momento de rendir el examen.
- El examen en esta condición consta de dos instancias, escrita y oral, en ese orden.
- El escrito consistirá en un trabajo de análisis musical (similar los últimos prácticos evaluativos resueltos por los alumnos regulares), en el reconocimiento auditivo de obras y de estilos y en una parte teórica, que constará de una sección de reproducción (por ejemplo,

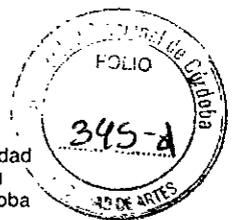
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

responder un cuestionario de preguntas) y una sección de producción (por ejemplo, realizar una comparación entre dos temas).

- Dada la extensión de las obras del repertorio abordado en esta asignatura, la instancia escrita será resuelta en dos etapas: a) el análisis de las obras (o parte de ellas) será resuelta por los alumnos en forma domiciliaria, y b) el reconocimiento auditivo y las secciones de reproducción y producción serán resueltas de forma presencial (en el aula) el día del examen. Para ello, los alumnos deberán tomar contacto con la cátedra **15 (quince) días antes del turno de examen** en que tienen previsto presentarse a fin de que se les asigne el trabajo de análisis. Dicho análisis deberá ser entregado **3 (tres) días hábiles antes del día del examen para su corrección**.
- Una vez aprobada la instancia escrita se procederá a la instancia oral.
- En la instancia del oral el tribunal podrá repreguntar sobre los aspectos desarrollados en el escrito y continuar con el desarrollo de otros temas del programa, incluyendo el análisis de alguna de las obras del programa.
- Para aprobar el examen libre es necesario obtener un mínimo de 4 (cuatro) **en cada una de las instancias**, escrita y oral.
- Se sugiere a los alumnos tomar contacto con el docente a cargo antes del examen a los fines de recibir instrucciones precisas sobre la preparación del mismo (Ver más detalles en el **ANEXO 1**).

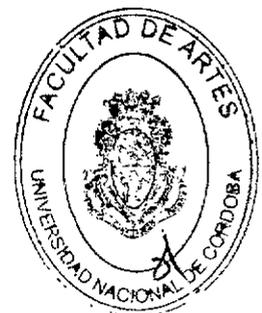
SUGERENCIAS DE CURSADO:

Para un mejor cursado de la asignatura, además de las materias directamente correlativas, es conveniente tener regularizadas/aprobadas: Audioperceptiva I y II, Armonía I y II, Contrapunto, Armonía y Contrapunto del siglo XX.

CRONOGRAMA TENTATIVO (de desarrollo de unidades, obras de cada clase, trabajos prácticos y evaluaciones)

VER ANEXO 2

Prof. Marisa Restiffo
Leg. 35788

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ANEXO 1: MODALIDADES DE EXAMEN - DESCRIPCIÓN AMPLIADA

Modalidad de examen para Alumnos Regulares

La regularidad tiene una vigencia de 3 (tres) años a partir del día de la firma de libretas.

El alumno regular será examinado en **la totalidad de los temas del programa** que se hayan dictado durante el año que cursó el seminario. En atención a su condición de alumno regular, se contemplará la posibilidad de que durante el examen el alumno **exponga una unidad a su elección**. Es decir: puedes preparar a fondo una unidad para exponerla en el examen y luego el tribunal puede realizar preguntas sobre otros temas del programa.

Se sugiere concurrir al examen con las partituras utilizadas durante el seminario.

Se permitirá el uso de un esquema (**ultra sintético**) como ayuda memoria de la unidad preparada.

Modalidad de examen para alumnos Libres

Si estás interesado en rendir como alumno libre, el examen constará de dos instancias, una escrita y una oral. Cada una de ellas debe ser aprobada con un mínimo de 4 (cuatro).

La **instancia escrita** tendrá una parte de resolución domiciliaria (análisis al estilo de los TPs evaluables que hicimos durante el seminario) y otra presencial el día del examen.

En el examen escrito se va a considerar el análisis que traigas elaborado de tu casa (tenes que entregarlo una semana antes para que lo podamos corregir) y una especie de parcial como el que hicieron los regulares durante el seminario, que se elabora en forma presencial en el aula.

Ese parcial va a tener tres partes:

- 1) una sección de **reconocimiento auditivo de fragmentos musicales**, entre los cuales va a haber obras del repertorio conocido y obras desconocidas de autores conocidos (de los que están en el programa). En este último caso, hay que justificar la atribución, es decir, describir las características estilísticas detectadas auditivamente que permitan decir que esa obra le pertenece al autor elegido.
- 2) **una sección de reproducción**, es decir, donde se hacen preguntas puntuales o se piden definiciones para indagar sobre el conocimiento adquirido en relación con la bibliografía y los contenidos del seminario.
- 3) **una sección de producción**, donde se solicitará la elaboración de algún escrito, o una comparación, o la argumentación (opinión fundamentada) sobre algún texto o cuestión planteada en forma de proposición o de pregunta, o una actividad de integración, o de síntesis, etc. Esta sección suele contener referencias concretas a las obras.

En esta instancia del examen podrás trabajar con las partituras, igual que hicimos en los parciales durante el seminario.

Aprobada la instancia escrita, se pasará al **oral**, donde el tribunal podrá realizar preguntas **teóricas prácticas (análisis)** sobre cualquier tema del programa.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Para el tema de análisis, comunicate con Mónica Gudemos, profesora asistente de la cátedra, a su dirección de mail: mgudemos@gmail.com. Ella te asignará los **temas**. Como ya dije, se solicita un trabajo similar a uno de los últimos TPs evaluables que hicieron los alumnos regulares. Las **fechas** de entrega y todo lo demás, también lo arreglas con ella.

Cualquier otra duda, nos consultas por mail. Estamos dispuestas a dar clase de consulta previa al examen.

IMPORTANTE: No dejes de consultar los materiales en el Aula Virtual de la cátedra. Te van a ser muy útiles y orientadores para preparar el examen.

Prof. Marisa Restiffo
Leg. 35788

música

facultad de artes

UNC

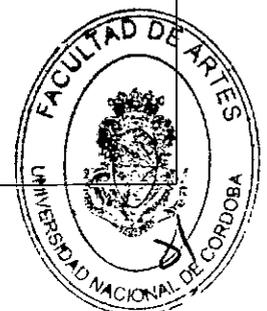
Universidad
Nacional
de Córdoba

ANEXO 2: CRONOGRAMA TENTATIVO 2017

NOTA IMPORTANTE: Las fechas de evaluación anunciadas en el cronograma son IMPOSTERGABLES.

PRIMER CUATRIMESTRE

FECHA	CLASE PRACTICA	CLASE TEORICO-PRACTICA
20/03 1	Presentación de la propuesta de cátedra. Prueba diagnóstico.	
27/03 2	Unidad 1: Introducción conceptual a la técnica compositiva del Romanticismo. Unidad 1: Schubert: Sinfonía N° 9 en Do M. "Grande", D 944.	
3/4 3	Unidad 1: Schubert - Lied: ciclo <i>Winterreise</i> : N° 11 Frühlingsstraum, N° 22 Mut. N° 24 Der Leiermann.	Unidad 1: Schubert - <i>Ausgewählte Lieder</i> : Lied: N° 1 Erlkönig -N° 3 Heidenröslein - D 397 Ritter Toggenburg.
10/04 4	Unidad 2: Schumann - Lied: ciclo <i>Dichterliebe</i> Op. 48.	Unidad 2: Schumann - Lied: ciclo <i>Dichterliebe</i> Op. 48.
17/04 5	Unidad 2: Schumann - Piezas para piano: <i>Carnaval</i> Op. 9.	Unidad 2: Schumann - Piezas para piano: <i>Carnaval</i> Op. 9.
24/04 6	Unidad 3: Berlioz - <i>Sinfonía Fantástica</i> Op 14.	Unidad 3: Berlioz - <i>Sinfonía Fantástica</i> Op 14.
01/05	FERIADO NACIONAL	
08/05 7	Unidad 4: Weber - Der Freischütz: <u>Obertura</u> <u>Primer Acto</u> : N°2 Terzetto con Cori (desde Kaspar: "Mag Fortunas Kugel rollen" hasta "Alle: Wenn wiederum Abend ergraut...der Braut!"). <u>Tercer Acto</u> : N° 16 Finale. 1° Práctico evaluativo: Schubert-Schumann-Berlioz	Unidad 4: - Opera: Panorama de la ópera europea entre 1700 y 1840.
15/05	Primer Parcial	
18 al 24/05	TURNO DE EXAMEN DE MAYO	
29/05 8	Unidad 5: Wagner: <i>Sigfrido</i> : <u>Acto I, escena II</u> : desde Der Wanderer: "Dreimal muß ich's treffen." Hasta "Nun rede, weiser Zwerg:... Haupt ich frei?" <u>Acto III, escena II</u> : desde Siegfried :	Unidad 5: Wagner.

música

facultad de artes

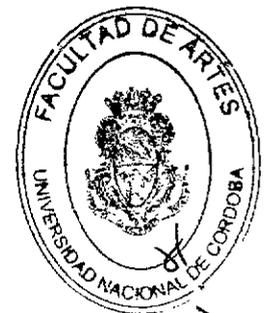
UNC

Universidad Nacional de Córdoba

	"Das wirkte das Blut" hasta Oer Wanderer: (Lachen) "Das mein' ich wohl auch!"	
05/06 9	Unidad 6: Verdi - <i>Rigoletto</i> Acto II: completo. Presentación de propuestas para Audiciones de cátedra	Unidad 6: Verdi.
12/06 10	Unidad 7: Brahms - <i>Requiem Alemán</i> : Parte 7: Chor: "Selig sind die Toten" 2º Práctico evaluativo: Ópera	Unidad 7: Brahms.
19/06 11	Unidad 7: Brahms - <i>Sinfonía N° 3, Op. 90. A cargo de Lucas Reccitelli.</i>	Unidad 7: Brahms - <i>Sinfonía N° 3, Op. 90. A cargo de Lucas Reccitelli.</i>
26/06 12	Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XIX. Williams: <i>Petite Suite Argentine, Op. 90.</i>	Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XIX.
03/07	Segundo Parcial	
10 al 20/07	RECESO INVERNAL	
23 al 27/07 24/07	TURNO DE EXAMEN DE JULIO S. Romanticismo: Recuperatorios. Entrega de Coloquios escritos, informe de condición, firma de libretas	
Fecha a confirmar	AUDICIÓN Siglo XIX	

Prof. Marisa Restiffo
Leg. 35788

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 335/18

KCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: PLAN 2013. Licenciatura en Dirección Coral

Asignatura: ARMONÍA Y CONTRAPUNTO DEL SIGLO XX

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Prof. Gabriela Gregorat

Distribución Horaria

Turno único: Viernes de 15hs a 18hs . AULA 4. Pabellón México.

Clase Presencial de Consulta: Lunes de 12hs a 13hs Aula 4. Pabellón México.

Clase de Consulta Virtual: gabriela.gregorat@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Al abordar la Música del Siglo XX, y más aún aspectos como la Armonía y el Contrapunto se crea la necesidad de, como señala Humprey Saearle “tender un puente sobre la laguna existente entre el Contrapunto y la Armonía tal como se explica en la mayor parte de las escuelas de música, y la música tal como la escriben los compositores contemporáneos”. Esta necesidad surge de la situación en que la Música del Siglo XX parece hallarse: un estado de total anarquía; existen tantos métodos y sistemas que parece casi imposible hallar un factor común. Es en este contexto que entonces se hace necesario abordar la armonía y el contrapunto como dos dimensiones del discurso sonoro íntimamente relacionadas y no como entidades separadas.

La manera de abordar el inmenso repertorio de compositores y obras de la Música del Siglo XX, se realizará a través de las principales estéticas- lenguajes y sus representantes, focalizándose en la aplicación de las herramientas propias del Contrapunto y la Armonía como disciplinas, tratando de comprender sus principios e ideales estéticos. La selección de obras tendrá en cuenta que la presente Materia está dirigida a alumnos cuyo quehacer musical

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

es la Dirección Coral, por lo tanto, mayormente se abordarán obras Corales, pero sin dejar a un lado obras sumamente representativas con otras transformaciones instrumentales. Un último aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de abordar dicho repertorio, es el contexto histórico de cada movimiento estético, factor sumamente importante en la interpretación de una obra.

A partir de una comprensión cabal de los contextos históricos y los fundamentos estéticos e ideológicos que informan las distintas prácticas examinadas, el alumno estará en condiciones de adquirir y aplicar herramientas analíticas pertinentes que lo encaminen a una interpretación genuina y creativa de estos repertorios y a una apropiación creativa de materiales y técnicas de los que podrá valerse para su propia producción compositiva.

2- Objetivos:

- Asimilar conceptual, técnica y estilísticamente las principales corrientes de la Música del Siglo XX.
- Comprender el desarrollo de la Armonía y el Contrapunto como técnicas aplicadas a los nuevos lenguajes y estéticas propios del Siglo XX.
- Manejar las herramientas que la Armonía y el Contrapunto brindan en la realización e interpretación de arreglos corales.
- Ampliar el repertorio musical a través del abordaje de los principales compositores y obras de las diferentes estéticas del Siglo XX.
- Utilizar correctamente el vocabulario técnico general y específico en el análisis de las obras pertinentes.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

UNIDAD 1: Armonía y Contrapunto en la Tonalidad de fines del Siglo XIX y principios del XX.

- Funciones estructurales de la armonía: plan tonal y funcional.
- Armonía alterada y campos armónicos.
- El debilitamiento de la tonalidad: hiperromatismo y tonalidad fluctuante; nuevas conformaciones acórdicas; el distanciamiento de la hegemonía austro-alemana.
- Importancia del timbre: nuevos medios fónicos y escritura idiomática.
- Formas contrapuntísticas: Preludio Coral; Invención, Fuga. Inserción del contrapunto en las formas clásicas y pre-clásicas. Contrapunto imitativo (Canon, Fuga) y no imitativo (Chacona, Passacaglia).

Obras para audición y análisis

- J. Brahms: 13 Canones Op 113.
- F. Mendelssohn: Salmo 43 Op 78; 3 Motetes Op 69.
- R. Wagner: Wesendonck Lieder Nº 1 "Der engel"
- M. Reger: Nachtlid Op 138.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- C. Debussy: Trois chansons de Charles de Orleans.
- M. Ravel: Trois beaux oiseaux du paradis.
- C. Guastavino: Se equivocó la paloma.

UNIDAD 2: Armonía y Contrapunto en la Atonalidad

- Antecedentes del Atonalismo a través de obras compositivas: “Bagatelle sans tonalité” de Franz Liszt. “Prometeo” de Alexander Scriabin. “Passacaglia Op1” de Anton Webern. “Noche Transfigurada” de Arnold Schoenberg.
- La organización del material y del discurso en el atonalismo libre. Las obras con texto. Las obras sin texto. El problema de la Forma.
- El parámetro armónico: consonancia-disonancia, armonía complementaria, acordes-eje y nuevos materiales para la construcción de acordes y procedimientos que rigen la sucesión acórdica.
- El parámetro contrapuntístico: las operaciones como elementos elaborativos del discurso. Los procedimientos del contrapunto clásico como elemento estructural: canon, passacaglia y fuga.
- El Atonalismo y la Segunda Escuela de Viena: trayectoria compositiva de Schoenberg, Berg y Webern.

El Atonalismo y el Expresionismo. Relaciones entre música y teatro; entre música y pintura; entre música y cine.

Obras para audición y análisis

- A. Schoenberg: Friede auf erden Op 13
- A. Schoenberg: Piezas Op 11.
- A. Schoenberg: Pierrot Lunaire Op 21: N°1, 2, 8 y 19.
- A. Webern: Entflieht auf leichten Kähnen Op 2.
- A. Berg: Altenberg lieder Op 4.

UNIDAD 3: Armonía y Contrapunto en el Neoclasicismo

- La defensa de la tonalidad y el nuevo diatonismo: El ludus tonalis de Paul Hindemith.
- El Neoclasicismo en I. Strawinski. El Folklorismo en Bela Bartok. El uso del contrapunto en las formas neoclásicas.
- Las corrientes neoclásicas y sus técnicas: Modalismo, Pandiatonismo, Politonalidad.
- Aspecto armónico: modos eclesiásticos, modos sintéticos y otros. Los modos de transposiciones limitadas de Oliver Messiaen. Acordes de undécima y tredécima, acordes por cuartas, acordes por segundas, acordes con bajo cambiado y poliacordes.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Aspecto contrapuntístico: el retorno a las formas y procedimientos antiguos: Canon, Fuga, Passacaglia. El uso del Contrapunto en el planteo de la Politonalidad. Independencia de líneas a través de la textura.

Obras para audición y análisis

- I. Strawinski: Sinfonía de los Salmos
- I. Strawinski: Pater Noster.
- B. Bartok : El Castillo de Barba azul. (fragmento)
- P. Hindemith: Six Chansons.
- G. Holst: Two Psalms.
- F. Poulanc: Stabat Mater.
- O. Messiaen: O sacrum convivium
- A. Ginastera: Salmo 150

UNIDAD 4: Dodecafonismo, Serialismo y las tendencias de la 2da mitad del Siglo XX

- El método dodecafónico en la Segunda Escuela de Viena.
- El método dodecafónico fuera de la Segunda Escuela de Viena: Strawinski, Dallapicola, Berio. Juan Carlos Paz.
- Serie y complejo serial: operaciones. Complementariedad e invariación. Combinatoriedad. Permutación cíclica y otras permutaciones. Ampliaciones y derivaciones del método dodecafónico.
- La Armonía y el Contrapunto en el dodecafonismo.
- El Serialismo como consecuencia del Dodecafonismo.
- La Música vocal/coral del Dodecafonismo
- La música vocal en el Serialismo.
- El azar en la composición: aleatoriedad e indeterminación. Corrientes de pensamiento: representantes.
- Minimalismo: proceso audible e inaudible. Composición de fase. Derivaciones del Minimalismo.
- Música espectral: concepto. La polifonía oblicua y sus posibilidades. La música vocal y el espectralismo.

Obras para audición y análisis

- I. Strawinski: In memoriam Dylan Thomas.
- A. Webern: Cantata Op 29.

música

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- A. Schoenberg: Moises y Aaron (fragmento)
- I. Urteaga: Expectación
- L. Berio: Coro: El día oscila rodeando; Hinach yafá Raayatí.

4- Bibliografía obligatoria

Unidad I

- **Gauldin, Robert**, *“La Práctica armónica en la Música Tonal”* Editorial Akal Música, Madrid, 2012.
- **Lester, Joel**, *“Enfoques analíticos de la Música del Siglo XX”*, Ediciones Akal Música, Madrid, 2005.
- **De la Motte, Diether**, *“Armonía”*, Editorial Idea Books, Barcelona, 1998.
- **Forner, Johannes**, *“El Contrapunto creativo”*, Editorial Labor, Barcelona, 1993.

Unidad II

- **Persichetti, Vincent**, *“Armonía del Siglo XX”*, Editorial Real Musical, Madrid, 1995.
- **Searle, Humprey**, *“El Contrapunto del Siglo XX”*, Editorial Vergara, Madrid, 1990.
- **García Laborda, José María**, *“En torno a la Segunda Escuela de Viena”*, Editorial Alpuerto, Madrid, 2005
- **García Laborda, José María**, *“Forma y estructura en la Música del Siglo XX”*, Editorial Alpuerto, Madrid, 1996.
- **Forner, Johannes**, *“El Contrapunto creativo”*, Editorial Labor, Barcelona, 1993.

Unidad III

- **García Laborda, José María**, *“Forma y estructura en la Música del Siglo XX”*, Editorial Alpuerto, Madrid, 1996.
- **Searle, Humprey**, *“El Contrapunto del Siglo XX”*, Editorial Vergara, Madrid, 1990.
- **Reti, Rudolph**, *“Tonalidad, atonalidad, pantonalidad : estudio de algunas tendencias manifestadas en la música del Siglo XX”*, Editorial Rialp, Madrid, 1965.

Unidad IV

- **Dibelius, Ulrich**: *“La música contemporánea a partir de 1945”* Ediciones Akal, Madrid, 2004.
- **Alessandro Arbo**, *“Crisálidas de la Memoria”*, Coralia, Revista de la Fundación Coral Argentina, N°1, Buenos Aires, 1995.
- **Gustavo Codina**, *“Compositor Coral: Irma Urteaga”* Coralia, Revista de la Fundación Coral Argentina, N°4, Buenos Aires, 1997.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5- Bibliografía Ampliatoria

- **Karolyi, Otto**, "Introducción a la música del Siglo XX" Editorial Alianza, Madrid, 2004.
- **García Laborda, José María**, "La música del Siglo XX: modernidad y emancipación", Editorial Alpuerto, Madrid, 2000.
- **Reginald Smith Brindle**, *La Nueva Música*, Editorial

6- Propuesta metodológica:

- 7- La propuesta de la cátedra consiste en partir de una fuerte contextualización, entendida ésta como una manera efectiva de penetrar y comprender los múltiples y complejos desarrollos de la música en el siglo XX.

Posteriormente se enfocan las características técnicas propias de cada estética abordada y su escritura, sin perder de vista la interacción permanente de las dimensiones vertical y horizontal en el entramado textural y la construcción del discurso en el tiempo. Entonces, y a través de la escucha, la reflexión, la discusión y teorización, se va circunscribiendo el objeto del análisis tanto de los aspectos compositivos cuanto interpretativos, por propósito final de todo proceso.

Las clases consisten de instancias teóricas y prácticas. En la primera se realiza la contextualización y conceptualización pertinente, y en la segunda se realiza una práctica de interpretación coral de obras ejemplificatorias, así como la audición y el análisis de obras pertinentes.

8- Evaluación:

La evaluación estará conformada por dos instancias:

- **Trabajos Prácticos:** Tres correspondientes a las Unidades I, II y III. La Unidad IV no tiene trabajo práctico evaluable. Los mismos consisten en trabajos de análisis de obras pertinentes a cada Unidad temática, enfocando principalmente los aspectos armónico y contrapuntísticos de las mismas y sus consecuencias en la escritura coral.
- **Parciales:** Dos correspondientes a las Unidades I y II; y a las Unidades III y IV. Consistirán en el desarrollo de temáticas de acuerdo a las Unidades planteadas y el análisis de un fragmento coral pertinente.

Ambas instancias están de acuerdo al régimen de alumnos vigente:

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y al régimen de alumno trabajador:

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

El régimen de cursado de la Materia contempla tres casos:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Alumnos Promocionales:** Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 6 (seis) puntos y el promedio de los parciales será de 7 (siete) puntos o más. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 80%.
- **Alumnos Regulares:** Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 4 (cuatro) puntos. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 70 % y para aprobar la Materia el alumno deberá presentarse a rendir en fecha de examen.
- **Alumnos Libres:** Rendirán el programa vigente completo, desarrollando por escrito un tema del programa y acreditando mediante test de reconocimiento auditivo el conocimiento de diferentes obras abordadas en el Programa.

El alumno podrá recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la reglamentación correspondiente a alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo.

10- Recomendaciones de cursada:

Se recomienda haber cursado/regularizado las siguientes materias:

Audioperceptiva I

Armonía I

Introducción a la Historia del Arte.

11- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo

(de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

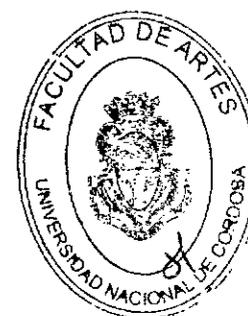
Unidad 1: 23 de Marzo de 2018 a 04 de Mayo de 2018.

- Trabajo Práctico 1: Viernes 11 de Mayo de 2018.

Unidad 2: 18 de Mayo de 2018 a 29 de Junio de 2018.

- Trabajo Práctico 2: Viernes 06 de Julio de 2018.

Parcial 1: Unidades 1 y 2 : Viernes 03 de Agosto de 2018.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 3: 10 de Agosto de 2018 a 21 de Septiembre de 2018

- Trabajo Práctico 3: Viernes 28 de Septiembre de 2018.

Unidad 4: 05 de Octubre a 09 de Noviembre de 2018.

Parcial 2: Unidades 3 y 4 : Viernes 09 de Noviembre de 2018.

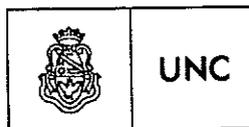
Recuperatorios: 12 a 16 de Noviembre de 2018.

Gabriela Gregorot

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral
Plan 2013

Asignatura: INSTRUMENTO APLICADO III (PIANO)

Equipo docente:

Profesora Titular dedicación Exclusiva: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Asistente: Prof. Silvina Issa

Ayudante B: Prof. Cecilia Morsicato

Profesor Adscripto: Prof. Sebastian Nocetto

Distribución horaria:

Turno Mañana: Miércoles 8,30 a 12 hs

Turno Tarde: de 12 a 18 horas.

Horario de consulta: miércoles y jueves de 8 a 14 horas.

Consultas vía e- mail: tmi_caramello@yahoo.com.ar

PROGRAMA:

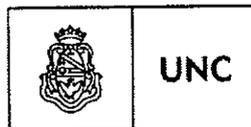
FUNDAMENTACIÓN

El aprendizaje del piano como recurso complementario exige contemplar aspectos comunes inherentes al desarrollo de destrezas motrices básicas y aspectos particulares propios de cada una de las carreras en las cuales está incorporado. En consecuencia, la Asignatura se orienta en función de la singularidad de esta carrera a través de la selección del repertorio de aplicación y pautas de trabajo.

OBJETIVOS

- Objetivo general:

Universidad
Nacional
de Córdoba

Lograr un acertado acercamiento al instrumento haciendo de él el perfecto complemento para su trabajo artístico.

- Objetivos específicos:
 - Obtener un dominio técnico-musical facilitando la lectura de obras de diferentes dificultades.
 - Conocer compositores universales de todas las épocas logrando establecer elementos significativos de estilo.
 - Con el dominio técnico y la búsqueda de sonoridades, descubrir las grandes posibilidades que brinda el instrumento.
 - Aportar obras sencillas en que se incluyan nuevas grafías.
 - Aprender a reducir breves fragmentos orquestales y o vocales

CONTENIDOS

- A – La técnica pianística. Mecanismo de digitación de tercera, sextas, octavas, etc. Yuxtaposición de acordes. Escalas mayores y menores en cuatro octavas. Acordes mayores y menores I, IV, V. Bajos cifrados. Arpeggios y acordes de séptima en cuatro octavas. Velocidad mínima **60**.
- B – Repertorio General: Ejercitación pura y aplicada de aprestamiento para el abordaje de la problemática técnica planteada en el punto A.
- C – Repertorio Específico: Ejercicios y obras sencillas en diferentes texturas. Práctica de acompañamiento de obras del instrumento específico y con otros instrumentos.
- D – Repertorio Orientativo: El siguiente repertorio, sólo tiene carácter orientativo para docentes y alumnos. En tal sentido, es indicativo del nivel mínimo a adquirir. Las obras incluidas, pueden ser sustituidas por otras de similar dificultad.
- 1 – Estudios: Czerny Op.. 299 y/ o Op. 740 (**3 obras**) o autor similar. Tausig, Clementi, Crammer, etc.
 - 2 – Obras polifónicas: J.S. Bach: Invenciones a dos voces (**2 obras**) e invenciones a tres voces (**1 obra**).
 - 3 – Obras Clásicas: Mozart: Sonatas K. 280, 282, 330, 542. Haydn: Sonatas Hob. XVI: 21, 23, 27, 35, 37, o similares. Beethoven: Variaciones sobre un tema de Paisiello, Rondó en Do Mayor, Sinfonías (a 4 manos) (**1 obra completa**)

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

5 2

- 4 – Obras Románticas: Schubert: Valses, Momentos musicales, Lieder varios Reger: Recuerdos de juventud. Chaicovsky: Albu para la juventud. Brahms: Valses. (2 obras).
- 5 – Obras Modernas: Bártok: Mikrokosmos III o-IV (2 obras sin excepción). Satie: Danzas Góticas, Sports et divertissements. Debussy: Danza, El rincón de los niños. Poulenc: Villageoises etc. (1 obra)
- 6– Obra Argentina: a elección. Puede incluirse piezas del folclore latinoamericano.
- 5 – Área creativa. Improvisación y transposición de pequeñas obras. Bajos cifrados. Barrocos y/o americanos. Lectura a primera vista. Reducción de trozos vocales a tres o más voces. Asegurar códigos musicales. Fomentar la orquesta infantil. Transporte de melodías y/o cancioneros a tonalidades mayores y menores. Cancionero avanzado para segundo ciclo de escuela primaria

Nota: Manejo solvente de tonalidad: escalas, arpeggios y acordes. Lectura a primera vista.

BIBLIOGRAFÍA

Alfred Cortot	Edit. Ricordi	Curso de Interpretación.
Andor Foldes	Edit. Ricordi	Claves del Teclado.
Marguerite Lang	Granica editor	Al piano con Claude Debussy.
K. Leimer-W. Giesecking	Edit. Ricordi	La moderna ejecución pianística.
Herman Keller	Edit. Eudeba	Fraseo y articulación.
K. U. Schnabel	Ed. Cursi	Técnica moderna del pedal.
Hugo Rieman	Ed. Labor	Reducción al piano de partitura de Orquesta.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA.

Adler, Samuel. El estudio de la orquestación. Barcelona. Editorial Idea Books. 2006.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Aguilar, María del Carmen .Aprender a escuchar música. Madrid. Ediciones Antonio Machado. 2002.

Alchourron, Rodolfo. Composición y arreglos de música popular. Buenos Aires. Ediciones Melos de Ricordi americana. 2006.

Belkin, Alan. Orquestación Artística. Montreal. Alan Belkin, on line. 2001.

Ferraudi, Eduardo. Arreglos vocales sobre música popular. Buenos Aires. Ediciones GCC. 2005.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La Cátedra de Piano Aplicado es un ámbito abierto para recibir y considerar las propuestas que pudieran realizar los integrantes de todos los estamentos de la casa, con quienes habrá de colaborar. La misma actitud se tiene con egresados, ex-profesores y todo aquel que sienta que este espacio puede ser útil para allanar dudas y canalizar inquietudes.

La enseñanza individual de ejecución del instrumento es una necesidad para poder lograr un perfeccionamiento integral. Para ello es imprescindible el conocimiento del propio cuerpo: reacciones musculares, actitud postural, concentración y así lograr una buena sonoridad y respuesta interpretativa agradable.

Con el fin de ser más aprovechable ese desarrollo el alumno debe asistir a una clase semanal con carácter obligatorio.

Por la cantidad de alumnos también nos vemos en la necesidad de la enseñanza grupal. Si bien no es lo ideal en este tipo de aprestamientos, la experiencia nos ha deparado ciertas sorpresas resultando en otros tantos aspectos beneficiosa.(muscular, desinhibición, experiencias personales compartidas, auto-controles, observaciones, auto-correcciones, etc.)

Las clases deben ser presenciadas por todos los alumnos. El papel del docente es acompañar, ayudar a resolver dificultades, incentivando para que ensaye otras formas de trabajo. Determinar y comprender distintas prácticas para que sean las correctas.

Muestreo permanente del docente sobre el instrumento pues con la observación se llega más pronto a la asimilación.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se insiste en forma permanente del **cómo practicar**, para que en el menor tiempo posible se logren buenos resultados tanto en justeza mecánica, seguridad de toque, lo que prodigará una mayor justeza interpretativa por medio de articulaciones, matices, pedales, etc.

La lectura, la técnica, el análisis integral, la digitación, el estilo, son aspectos fundamentales de tener en cuenta para el logro acabado de cualquier interpretación.

Se seguirá estimulando especialmente el desarrollo de la **lectura a primera vista** como ejercicio importante para lograr una mejor lectura por sí misma y como medio para conocer repertorio de la especialidad. Ayuda en el aprestamiento y la comprensión estilística entre otros tantos beneficios.

Audiciones internas.

Se insistirá en la participación de audiciones internas. Es un valioso ejercicio para la madurez interpretativa personal y como experiencia de artista. Al menos dos en el año. (Junio, septiembre).

Presentación a concursos

Es beneplácito observar el entusiasmo por la competencia creadora-constructiva que se apoya incondicionalmente desde la Cátedra. Estos eventos que escasamente suelen darse desde dentro como fuera de la Facultad son siempre bienvenidos y receptados activamente y con logros ya obtenidos.

Dictado de clases.

Se continuará aleccionando al alumnado para el dictado de clases dentro y fuera del ámbito universitario. El alumno prepara un tema de su elección, investiga y desarrolla todos los procedimientos propios de una clase. Se visa, corrige, se proponen otros aspectos y se resuelve en el lugar que haya elegido para tal fin. (escuelas marginales, jardines maternos, parroquias, centros vecinales, centros de jubilados etc.) A posteriori se evalúa el resultado y la experiencia personal con la participación del docente y en grupo.

Encuentros de Trabajo

Estos encuentros se realizan en el ámbito universitario.

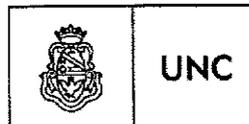

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Dirigidos a todos los alumnos en general y con la participación de los mismos o bien de los profesores adscriptos como disertantes. Se llevarán a cabo tres en el año en curso (mayo, agosto, octubre, DÍAS A CONVENIR). Duración de la clase 30 a 40 minutos. Se le asignará un reconocimiento por escrito con aval de la Cátedra y el Dpto. de Música.

Modo de realización:

Se determinará un tema a elección del alumno. El mismo debe incluir: Epoca, autor, obra, ubicación histórica, análisis y posible interpretación o audición digital. La obra puede ser de la naturaleza que se desee como también la posibilidad de estilo. (Vocal, instrumental, de cámara, música mixta, etc.)

EVALUACIÓN

Se toman dos Parciales: mes de mayo y mes de octubre. Días a convenir Recuperatorios, quince días posterior a los parciales. Se realiza seguimiento de cada alumno mediante una ficha personal con los datos del alumno, en donde se registra su previo conocimiento del instrumento, si lo hubiera, la o las carreras en que se inscribió, documento, foto. Allí se vuelcan todas las intervenciones y su participación en clase, en audiciones, dificultades que se aprecian, mejoras, etc. Se fijan las notas de sus parciales y todo dato que beneficie su actuación.

Ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

REQUISITOS PARA LA REGULARIDAD

Visto lo expuesto, el programa de examen de los alumnos regulares y libres deberá ajustarse a lo establecido en el Repertorio Orientativo, en vigencia en la Facultad de Artes:

1 –Para el alumno en condición de Regular debe registrar una asistencia no inferior al 80% de las clases dadas por el profesor.

A música

A facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2 – Complimentar dos parciales como mínimo con una calificación no inferior a cuatro (4) Parciales no promediables .Aprueba por Promoción con nota no inferior a 6 y promedio de 7(siete) puntos.

3 – El **alumno libre** deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos – Resolución 363/99

4- El **alumno libre** debe presentar con un **mes de antelación**, a la fecha del examen, el programa que ha seleccionado Este será visado, corregido, si fuera necesario, y aceptado por el Titular de la Cátedra.

Cronograma de evaluaciones.

Prácticos: uno por mes a acordar por lista de estudiantes

Parciales Primer Cuatrimestre:

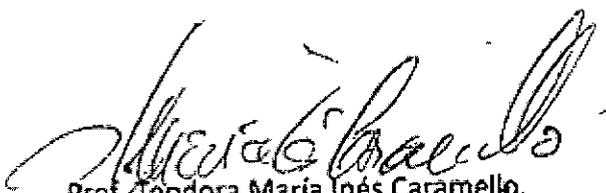
- 30 de mayo
- 6 de junio.

Recuperatorio: el 27 de junio.

Parcial segundo cuatrimestre

- 24 de octubre

Recuperatorio: 7 de noviembre.

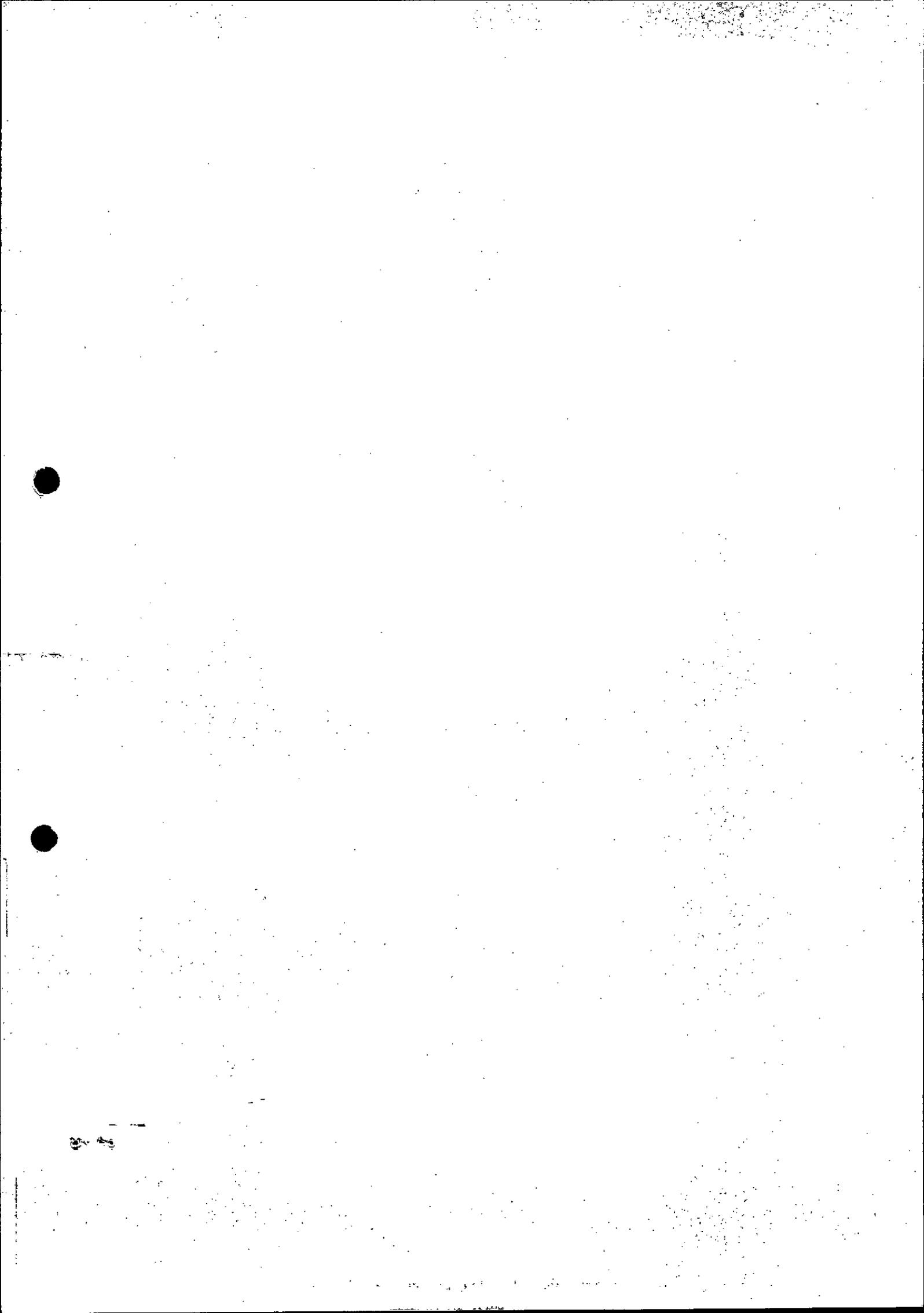

Prof. Teodora María Inés Caramello.

Titular de la Cátedra.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

~~Lic. Valentina Cairo~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MUSICA

Carrera/s: LICENCIATURA EN DIRECCION CORAL - PLAN 2013

Asignatura: PRACTICA Y DIRECCION CORAL II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Santiago Ruiz Juri

Distribución Horaria

Turno único: * VIERNES de 12 a 15hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El Canto Coral en el medio social cordobés, argentino y americano, es una actividad en desarrollo continuo y que reúne a porcentajes altos de la población de todas las edades y estratos sociales.

Existe continuamente la posibilidad de generar espacios corales ya sea en Escuelas (nivel Primario y Secundario), o en forma de Coros Vocacionales, Coros Universitarios, Coros Institucionales, Coros Privados o Coros Oficiales.

A su vez, el Canto, y especialmente el Canto Coral, es sin duda una de las experiencias musicales más esenciales y fundamentales que una persona puede vivir a lo largo de toda su vida. Es a la vez un espacio de recreación, de formación integral, de síntesis conceptual, de expresión artística y de aplicación continua de habilidades y destrezas musicales. Desde las más básicas hasta las más complejas.

En ese marco, la formación del Director de Coros requiere un profundo trabajo teórico y práctico que permita a los futuros conductores tener los elementos técnicos, musicales y pedagógicos para desarrollar su tarea con competencia y permitiendo a sus grupos corales alcanzar los objetivos sociales y artísticos que se planteen.

Dichas competencias se lograrán, por una parte, mediante el estudio, análisis y la reflexión sobre materiales teóricos, bibliográficos, foros y observaciones varias que permitan alcanzar un nivel conceptual integral indispensable para desarrollar la labor técnica de un director de coros.

Por otra parte la práctica del Canto integrando el Coro de la Cátedra será también un elemento de gran relevancia en la formación, ya que permitirá experimentar desde el lado del cantante lo que luego será necesario ofrecer como director y las sensaciones y vivencias complejas que viven los participantes de una agrupación coral en el desarrollo de su actividad. Por último, la experiencia de comenzar a liderar procesos de conducción de grupos y de dirección musical, adquiriendo las destrezas físicas y conceptuales necesarias para comunicar gestual y verbalmente la interpretación musical.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Para esto será necesario previamente conocer aspectos de la técnica vocal para el canto coral, criterios de selección y estudio de repertorio, diversas metodologías de enseñanza de la música coral y técnicas de ensayo.

Finalmente, todos estos contenidos y competencias se irán ejercitando y experimentando en cada clase de trabajo y creación musical colectiva, que es la metodología viva de la actividad a la cual estamos dedicados y razón de ser de nuestra profesión de Directores de Coro.

2- Objetivos:

- Desarrollar una Formación Coral desde el Canto y la Dirección para asimilar conceptos y contenidos susceptibles de ser aplicados en la tarea del Director de Coros.
- Experimentar entrenamientos de técnica vocal y práctica coral para cantar adecuadamente y poder usar el canto como herramienta pedagógica básica para la conducción coral.
- Conocer y aplicar las Técnicas de Dirección en la conducción de grupos corales en situaciones educativas y artísticas.
- Abordar el análisis integral, el armado y la interpretación de diversas obras del repertorio coral.
- Participar como corista y director en el grupo de estudio.
- Analizar y aplicar la metodología de la práctica coral en diversos niveles de coros principiantes y semi profesionales.

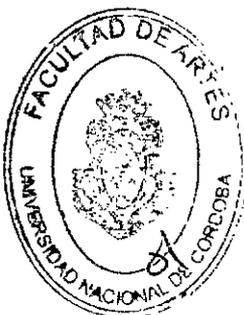
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

EJE 1- TÉCNICA DE DIRECCION

El gesto que transmite música. Dedos, manos, antebrazos y brazos en el gesto del director. Independencia de manos. El gesto como síntesis musical y dramática: la postura previa al levare. Dirigir con la mirada. Esquemas con subdivisión. Tiempos activos e inactivos / gestos operativos y no operativos. Dificultades técnicas: cambios de tempi, de compás, de unidad gestual, suspensión del pulso, calderones y sus resoluciones gestuales. El gesto como fruto del estudio total de la obra. Dirección de compases irregulares, de obras aleatorias, de experimentaciones sonoras. Dirigir para no dirigir. Práctica de Dirección coral a pares, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Práctica de Dirección de Coro e Instrumentos.

EJE 2- TÉCNICA VOCAL

Trabajo corporal y ejercicios de vocalización de creciente complejidad, en función de dinámicas y articulaciones. La muda de voz: su problemática y sus soluciones. La clase de canto en el ensayo de coro. La técnica vocal al servicio del repertorio. Los colores vocales. La voz como instrumento versátil para repertorios eclécticos. La vocalización polifónica. El uso de cánones y fragmentos de obras en la vocalización. El trabajo vocal creativo. Ejercicios de respiración y vocalización para adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

EJE 3- REPERTORIO CORAL

Repertorio Coral Universal, Argentino y Americano de mediana y alta dificultad. CANTO CORAL.

Aplicación de los criterios de selección de repertorio coral para la confección de programas de coros virtuales (y reales), en función de temas, épocas del año, eventos, etc. Niveles de dificultades en el repertorio. Repertorio para Coro de Jóvenes. Voces Iguales y Coro Mixto a tres y más voces. Arreglos Corales. Música Popular para Coros. Coros con Escena: Musicales, Espectáculos Corales, Operetas, Cantatas Escénicas, etc. Claves para el armado de repertorios eficaces. Arreglos de música popular argentina y americana. ¿Cómo se consigue repertorio? Choral Public Domain Library. Recurso Coral.

EJE 4- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OBRAS CORALES

Técnicas para el estudio de partituras a 3 y más voces. Audición interna. El estudio previo al estudio de una partitura coral. La evolución histórica del lenguaje coral. Análisis de texturas corales y estructuras más complejas. Fraseo e interpretación: diversas soluciones a iguales notaciones. La lectura imaginativa y la imagen viva. Estudio de la partitura en relación al gesto. Estudio de obras complejas y con acompañamiento instrumental obligado. Introducción al análisis de una obra sinfónico coral y de obras para varios coros y para coros diversos (por ej: mixto + niños). La Interpretación Comprometida. Estudio del gesto que sugiere la partitura.

EJE 5- TÉCNICA DE ENSAYO

Optimización del plan de ensayos. Ubicación del coro en el ensayo. Técnicas de enseñanza y ensayo de partituras corales a tres y más voces. ¿El ensayo como antesala de la música? Ensayos parciales y totales. El Ensayo General. Técnicas de ensayo para diversas formaciones corales, estados de ánimos, horas del día y épocas del año. La interpretación desde el primer ensayo.

La enseñanza de elementos de lenguaje musical al coro en función del ensayo. RepasoElaboración de planes de ensayos. La improvisación en el ensayo. Recursos creativos en el ensayo. El ensayo/concierto.

EJE 6- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CORAL

Composición de los coros: perfiles de los cantantes, de los directores y de los coros. Planificación de la actividad coral. Organización general de un Coro Vocacional. El proyecto del Coro de Jóvenes en la Escuela, del Coro Universitario, del Coro Institucional, del Coro Independiente. Los defectos del director de coros. Los proyectos de los coros. Diagramación de una temporada de conciertos. Organización y participación de Encuentros Corales. Festivales y Certámenes Corales nacionales e internacionales. Asociaciones de Directores de

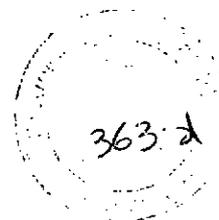
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Coro y de Música Coral. Editoriales Corales Argentinas. Programas nacionales y provinciales de Coros y Orquestas. Lista de Música Coral, Red Coral Argentina, Adicora, Amcaant, Recurso Coral. Capacitación Continua del Director de Coros.

4 - Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

EJE 1- TÉCNICA DE DIRECCION

- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Vallesi, José Felipe - LOS GESTOS DEL DIRECTOR DE CORO - Ensayo publicado por la Academia Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires - 1970
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 2- TÉCNICA VOCAL

- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Parussel, Renata - QUERIDO MAESTRO, QUERIDO ALUMNO - La Educación Funcional del Cantante - El Método Rabine - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 3- REPERTORIO CORAL

- Aguilar, María del Carmen - EL TALLER CORAL - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - UN CORO EN CADA AULA - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Ferraudí, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Wagner, Clifford - DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 4- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OBRAS CORALES

- Ferraudí, Eduardo - ARREGLOS VOCALES SOBRE MUSICA POPULAR - Ediciones GCC - Buenos Aires - 2005
- Grau, Alberto - DIRECCION CORAL - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - EL DIRECTOR DE CORO - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

EJE 5- TÉCNICA DE ENSAYO

- Aguilar, María del Carmen - **EL TALLER CORAL** - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2000
- Escalada, Oscar - **UN CORO EN CADA AULA** - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - **EL DIRECTOR DE CORO** - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Grau, Alberto - **DIRECCION CORAL** - La forja del director - GGM Editores - 2005
- Wagner, Clifford - **DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II** - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

EJE 6- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CORAL

- Escalada, Oscar - **UN CORO EN CADA AULA** - "Manual de Ayuda para el Docente de Música" - Ediciones GCC - Publicaciones Musicales - Buenos Aires 2009
- Gallo, J.A. / Graetzer, G. / Nardi, H. / Russo, A. - **EL DIRECTOR DE CORO** - Manual para la dirección de coros vocacionales - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1979
- Marchiaro, Pancho - **CULTURA DE LA GESTION** - Editado por Universidad Blas Pascal y Forum Unesco - Córdoba 2005
- Wagner, Clifford - **DIRECCION CORAL I y DIRECCION CORAL II** - Apuntes de Cátedra de Conservatorio Provincial de Música "Julián Aguirre" - Rio Cuarto - 1996

5 - Bibliografía Ampliatoria

- Aguilar, María del Carmen - **FOLCKLORE PARA ARMAR** - Edición de la Autora - Buenos Aires - 2003
- Aguilar, María del Carmen - **METODO PARA LEER Y ESCRIBIR MUSICA A PARTIR DE LA PERCEPCION** - Edición de la Autora - Buenos Aires - 1978
- Copland, Aaron - **COMO ESCUCHAR LA MUSICA** - Edición Breviarios/ Fondo de Cultura Económica - México - 1998
- Duffin, Ross W. - **HOW EQUAL TEMPERAMENT RUINED HARMONY (and why you should core)** - W.W. Norton & Company - New York - 2007
- Ferreyra, César - **CUENTOS CORALES** - Ediciones GCC - Buenos Aires - 1999
- Hindemith, Paul - **ADIESTRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1997
- Kuhn, Clemens - **LA FORMACION MUSICAL DEL OIDO** - Editorial Labor - Barcelona, España - 1994
- Nachmanovitch, Stephen - **FREE PLAY** - La Improvisación en lo vido y en el arte - Editorial Poldós Diaganales - Buenos Aires - 2004
- Schafer, Murray - **CUANDD LAS PALABRAS CANTAN** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985
- Schafer, Murray - **EL COMPOSITOR EN EL AULA** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1985
- Schafer, Murray - **EL RINOCERONTE EN EL AULA** - Editorial Ricardi - Buenos Aires - 1984
- Schafer, Murray - **LIMPIEZA DE OIDOS** - Editorial Ricordi - Buenos Aires - 1992
- Stravinsky, Igor - **POETICA MUSICAL** - Emecé Editores - Buenas Aires - 1946

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Suzuki, Sinichi - **HACIA LA MUSICA POR EL AMOR** - Nueva filosofía Pedagógica - Edición Independiente - Buenos Aires - 2000

6 - Propuesta metodológica:

Las clases, de carácter Teórico-Práctico, se dictan en forma grupal y con participación activa de los alumnos desde el CANTO CORAL, el análisis, estudio, canto, ensayo y práctica de dirección de obras corales. El repertorio será seleccionado en cada caso, de acuerdo a los criterios expresados en la Fundamentación y en la selección de Contenidos, teniendo en cuenta el grupo de alumnos y las posibilidades de los grupos de práctica disponibles.

Los contenidos, atravesados transversalmente por 6 EJES, serán trabajados mediante múltiples recursos y la integración de los mismos será continua debido a la constante interrelación de los EJES en la práctica coral, tanto desde el Canto como desde la Dirección y la Gestión.

Cada clase podrá contar con:

- Instancias expositivas.
- Entrenamiento práctico: Canto, Ensayo, Dirección. Su realización y continuo análisis de las sensaciones y evolución de la experiencia.
- Audición de obras vocales/corales de diversas características para su posterior análisis y estudio.
- Proyecciones audio-visuales de coros y directores en conciertos y ensayos.
- Instancias experimentales.
- Paneles con profesionales de la música Coral (Cantantes, Directores, Profesores de Canto, etc)
- Práctica de Dirección con grupos ajenos a la Cátedra (Coros de nuestro medio).
- Observación y análisis de ensayos en la cátedra y en coros del medio local.
- Visita a TALLERES y CURSOS de Dirección e Interpretación Coral en nuestro medio.
- Asistencia a conciertos Corales.

7 - Evaluación:

Los alumnos serán evaluados en las siguientes instancias:

- Participación en las clases.
- Actuación como Cantantes / Coristas.
- Actuación como Directores.
- 2 parciales en el año, uno en cada cuatrimestre, de dirección coral, previo análisis y trabajo gestual.
- 2 Trabajos prácticos de temáticas teórico/prácticas (arreglos, transcripciones, programas, ejercicios).

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 1 Trabajo práctico de dirección coral con niños sobre al menos 3 canciones u entrega de informes sobre observación de Conciertos Didácticos Municipales.

Criterios tenidos en cuenta para la evaluación:

- Nivel de participación en las clases y aportes personales.
- Salud e Higiene vocal.
- Afinación y evolución vocal a lo largo del año.
- Desempeño como directores en las clases y trabajos prácticos.
- Lectura cantada a primera vista.
- Desempeño audioperceptivo como cantantes y directores.
- Estudio del repertorio propuesto.
- Calidad de las propuestas interpretativas y capacidad de transmisión gestual.
- Evolución interpretativa y coral, generación de ideas musicales y gestualidad propia.

8 - Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

ALUMNOS PROMOCIONALES

- Asistir al 80% de las Clases los días VIERNES de 14 a 17hs.
- Aprobar los Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete)
- Realizar la dirección de una obra para coro mixto a 4 voces o dos obras para coro de niños (al menos una canción al unísono y una experiencia polifónica).

ALUMNOS REGULARES

- Aprobar los Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Aprobar los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro)

ALUMNOS LIBRES

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito (Proyecto de Coro Escolar, Proyecto de Repertorio) y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. El mismo consistirá en la lectura a primera vista de partes corales, y la dirección de un programa coral completo previa entrega de análisis escrito del repertorio, sus criterios de selección y las técnicas utilizadas para el ensayo.

La aprobación se logrará obteniendo calificación igual o mayor a 4 (cuatro) en todas las instancias.

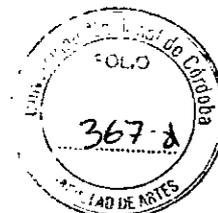
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

9 - Recomendaciones de cursada:

- AUDIOPERCEPTIVA I
- ARMONIA I

10 - Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Tal cual se expuso en la propuesta metodológica, los 6 EJES de trabajo se desarrollan de manera progresiva y simultánea a lo largo del año:

Primer Cuatrimestre

Clases 1 a la 5

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Mayo)

Clases 6 a la 10

PARCIAL (a fin de Junio)

Segundo Cuatrimestre

Clases 11 a la 15

TRABAJO PRACTICO (a entregar a comienzo de Septiembre)

Clases 16 a la 20

TRABAJO PRACTICO (a entregar a fin de Octubre)

PARCIAL (a fin de Octubre/Comienzo de Noviembre)

Clase 20 en adelante: REPASO de todos los contenidos y práctica de dirección.
Trabajo Práctico final de Alumnos Promocionales. CONCIERTO FINAL DE CATEDRA.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
8 HCD

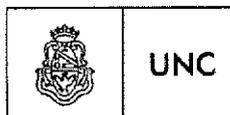
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento de Música

Carreras: Licenciatura en Dirección Coral / Licenciatura en Interpretación Instrumental /

Licenciatura en Composición Musical

Plan de estudio: 2013 / 2017

Asignatura: TALLER DE PRÁCTICA VOCAL E INSTRUMENTAL I

Profesor titular: José Francisco López

Profesora asistente: Livia Giraudó

Ayudantes alumnos: Juan Belén, Darío Ferrero, Cinthya Molina y Lourdes Olivera

Turno único: Jueves de 09:30 a 12:30hs – Salón y Aula 7 Pabellón México

Atención alumnos / Consulta*: Viernes de 10 a 12hs

* Dicho horario debe ser solicitado por aquellos alumnos que lo precisen en la clase previa (jueves de la misma semana). Mientras tanto se habilita la consulta permanente al Aula virtual de la cátedra.

FUNDAMENTACIÓN / Apreciaciones generales:

El espacio curricular que representa un Taller de Conjunto, ensamble o grupo musical, es absolutamente imprescindible en la formación de un músico. En esta instancia la interpretación grupal, la escucha y el análisis, la lectura musical; la capacidad de arreglar fragmentos de música y la improvisación son los principales puntos a desarrollar. Para esto, la amplia variedad estilística que en este caso representa la música argentina, cuanto la latinoamericana, de raíz africana y otras, resultan ser la herramienta y el medio por el cual el alumno conocerá, razonará y transmitirá todo lo que va incorporando e internalizando a nivel técnico, vocal e instrumental, así como a nivel de pensamiento y oficio musical en general.

La palabra "Taller" por su parte, nos inserta en un espacio de aprendizaje eminentemente práctico, diferenciándose del resto de los formatos curriculares, en donde el quehacer musical y la reflexión sobre el mismo son el punto de partida en cada encuentro.

La lectura y la improvisación son competencias que el alumno aprende principalmente en sus clases de instrumento y aplica y refuerza en este espacio, por su parte la interpretación grupal lógicamente necesita de un lugar como el conjunto para poder desarrollarse. Ahora bien, ser integrante de un grupo no significa solo leer correctamente la partitura, improvisar con fluidez y acoplarse perfectamente con los demás músicos. En este sentido es importante reflexionar sobre la última idea del párrafo anterior: **el pensamiento y el oficio musical en general**. El Taller de Conjunto debe también ser un espacio que estimule al alumno a apropiarse de las responsabilidades que superan lo puramente técnico, es decir, todo aquello que aparece inevitablemente en el quehacer de cualquier músico que pretenda proyectar en conjunto su música. Por ello, en la lista de contenidos y aprendizajes se comienza detallando los actitudinales, como un punto de partida general en el proceso de aprendizaje.

Objetivos generales:

- Integrar el ensamble logrando la interpretación vocal y la ejecución de distintos instrumentos a lo largo de todo el repertorio anual.
- Comprender las formas de construcción de las composiciones y los arreglos abordados.
- Desarrollar técnicas de arreglos vocales/instrumentales sobre música de raíz popular y su respectiva interpretación.

Objetivos específicos:

- Desarrollar el pensamiento musical general en relación con la interpretación colectiva y el uso de instrumentos musicales de diferente índole: percusivo, armónico, melódico.
- Lograr una efectiva utilización de códigos colectivos de interpretación musical preestablecidos, fomentando también la creación de nuevos códigos útiles para el grupo.
- Fomentar una aplicación sistemática y gradual de los diversos elementos del lenguaje musical (gramática, signos, símbolos, clasificaciones, etc) aplicados a la interpretación de música popular de diferentes geografías, priorizando la música de raíz folclórica argentina.
- Incentivar conceptos como compromiso, respeto, solidaridad y paciencia, intentando afrontarlos como punto de partida y de llegada en el quehacer musical.
- Desarrollar inquietudes respecto de la música de raíz popular, su uso histórico y su evolución.
- Fomentar la reflexión y el debate acerca de la histórica dicotomía música popular/música académica.
- Desarrollar el entendimiento de los géneros y especies musicales dentro de un mapa físico, político y cultural.
- Fomentar la superación de lo plenamente cognitivo e intelectual, para entender a la música como una instancia inexorablemente ligada al plano de las emociones y la inspiración personal.

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES

* ACTITUDINALES:

- **Puntualidad, cumplimiento de horarios y de obligaciones asumidas:**

“traer la partitura, el CD que íbamos a escuchar, el libro que iba a prestar”, “asistir y llegar a tiempo al ensayo que pactamos”, “exigir a los demás que también lo hagan”, etc.

- **Solidaridad y paciencia:**

No todos entendemos las cosas al mismo tiempo, no todos podemos tocar con la misma facilidad, a veces es necesaria la repetición, el “*machaque*”, a veces es necesario parar, dejar de avanzar hasta que todos podamos incorporar.

- **Abandono del objetivo pura y exclusivamente personal:**

Los resultados son satisfactorios solo cuando el objetivo colectivo se cumple, de este modo, si la música en general no sale como debiera, todos deben revisar y reflexionar sobre lo que están haciendo, incluso aquel que aparentemente está haciendo todo bien.

- **Comprensión y respuesta a consignas de trabajo**

- **Esfuerzo, constancia y gusto por el trabajo propio.**

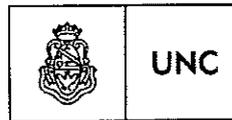

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

• **Confección de pautas de trabajo, de planes de ensayo, de división de tareas:**

El alumno no sólo debe responder a las consignas, si no también saber crearlas, actividad indispensable en el oficio musical: “hagamos un *loop* de los últimos cuatro compases hasta que ensablemos bien esta polirritmia”, “la segunda mitad de la hora podríamos hacer una escucha de este nuevo estilo que no conocemos”, “me gustaría intentar rearmonizar la parte A, mientras tanto uds. pueden anotar el *patrón* que acabamos de armar”, etc.

• **Uso de códigos y términos en común:**

Cuando uno hace música con otros comienzan a aparecer formas de decir y de actuar, sin importar cuan ortodoxas o novedosas sean, que identifican a todos, y que ayudan a construir un sentimiento de pertenencia grupal, aparte de hacer más fluido el curso de la comunicación musical.

• **Confianza en uno mismo y en los compañeros:**

El único modo de conseguir que una música interpretada entre muchos esté bien lograda, requiere de exaltar la confianza que cada uno tiene para con sus compañeros y para consigo mismo. La música así suena más segura, más contenida.

*** PRÁCTICOS:**

- Audición de ejemplos sobre diferentes géneros y especies de música en general.
- Análisis formales, armónicos y texturales sobre dichas especies.
- Ejecución de arreglos preestablecidos a través de lectura de partes individuales.
- Ejecución de arreglos desarrollados en clase entre alumnos y profesor.
- Confección de arreglos propios o en conjunto.
- Improvisación sobre estilos y esquemas armónicos dados.
- Lectura y escritura de melodías, armonías, patrones, obligados, cortes, etc.
- Trabajos puntuales sobre diferentes aspectos de la interpretación: afinación, ritmo, fraseo, articulación, ataques y cortes.

*** CONCEPTUALES:**

Interpretación

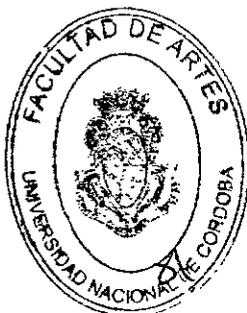
- Respeto por las indicaciones del director
- Técnica instrumental
- Afinación
- Tempo
- Dinámica
- Coordinación grupal, *empaste*
- Ejecución mecánica
- Ejecución expresiva
- Ejecución de memoria
- El patrón o clave como esqueleto rítmico.
- El timbre
- La improvisación

Repertorio (Género o especie)

- Forma – Sintaxis – Estrófico – Verso (copla)
- *Danza o no danza*
- Tipo de armonía (tonal-modal)
- Características melódicas
- Patrón o clave rítmica (métrica)
- Acompañamientos característicos.
- Región: cultura, costumbres, folclore, influencias

Armónico/melódico

- El esquema de armonía funcional (Mayor y menor)
- Tipos de acordes y sus funciones tonales.
- Acordes con tensiones y notas agregadas.
- Círculo de quintas y secuencias usuales de acordes.
- Escalas tradicionales.
- Uso de escalas y/o modos en relación a los acordes
- Uso armónico y melódico derivado del lenguaje del jazz y otras músicas de raíz popular.

Arreglo

- El arreglo vocal, instrumental o mixto
- La adaptación vocal, instrumental o mixto
- Escritura (p/ inst. melódicos, p/ inst. armónicos, p/ inst. de percusión)
- Rearmonización
- El abordaje tradicional-convencional / Contemporáneo-novedoso
- Textura - Funciones texturales
- Posibilidades instrumentales – Alcance de los instrumentos (registro, timbres)

UNIDAD 1

Posibles géneros o especies a trabajar:

- **Argentina:** Región Noroeste-centro: Vidala, Zamba, Chacarera, Gato, Escondido, Chaya, Cueca, Huayno, Carnavalito, Bailecito. Región Noreste – Litoral: Chamamé, Galopa, Rasguido doble, Chamarrita. Región Este – Cuyo: Tonada, Cueca. Región Oeste – Río de la Plata: Tango, Vals, Milonga (pampeana, porteña)
- **Uruguay:** Candombe, Murga.

UNIDAD 2

Posibles géneros o especies a trabajar:

- **Perú:** Landó, Festejo
- **Bolivia:** Tinku, Saya.
- **Colombia, Venezuela:** Pasaje, joropo, merengue caraqueño

UNIDAD 3

Posibles géneros o especies a trabajar:

- **Brasil:** Samba, Choro, Chorinho, Bossa Nova, Baião
- **Caribe:** Son, Cumbia.

La “canción” con sus innumerables variantes estilísticas es otro de los géneros que puede dar pie a la interpretación en cualquiera de las unidades descriptas.

*En las tres unidades confluyen todos los contenidos detallados en “Actitudinales”, “Prácticos” y “Conceptuales”. La separación por UNIDADES solo aclara el tipo de repertorio en relación a una región a abordar en cada etapa.

Bibliografía obligatoria

- Equipo de Cátedra Taller (López, Ferrero, Molina, Belén, Beaulieu): “Compilado de arreglos sobre obras argentinas y latinoamericanas”
- Falú Juan, “Cajita de Música”. 2011
- López, José y Belén, Juan: Apunte de cátedra 2018
- López, José: “Programa de Taller de Práctica vocal e instrumental I” UNC 2018
- Rivero, Carlos: “Bombo legüero y percusión folclórica argentina”. 2004 (*fragmento bombo*)
- Tortosa, Héctor: “La guitarra en el folclore argentino”. 2015 (*fragmentos sobre rasguidos*)

Bibliografía ampliatoria

- Aguilar, María Del Carmen: “Folklore para armar”. ECA 1991

- Alchourrón, Rodolfo: "Composición y arreglos de música popular". Ricordi. 1991
- Aharonián, Coriun: "Conversaciones sobre música, cultura e identidad. Editorial" Ombú-1992
- Aharonián, Coriun: "Introducción a la música", Tacuabé 2002
- Brouwer, Leo: "Gajes del oficio" – Letras cubanas. 2004.
- Casella, Alfredo y Mortari, Virgilio: "La técnica de la orquesta contemporánea"
- Gabis, Claudio: "Armonía funcional". Melos 2009
- Espel, Guillo: "Escuchar y escribir música popular". 2009
- Ferraudi, Eduardo: "Arreglos vocales sobre música popular". Ediciones GCC. 2005
- Fischerman, Diego: "Efecto Beethoven: complejidad y valor en la música de tradición popular". 2004
- INAMU: "Corazón Alegre, obra de Gustavo Leguizamón". 2017
- Lapunzina, Horacio: "La música y la palabra, diálogos con Carlos Aguirre"
- Mansilla, Ricardo Javier: "Estudio del arreglo"
<https://arregladoresargentinos.files.wordpress.com/2011/08/material-de-estudio-el-arreglo.pdf>
- Piston, W: "Análisis de orquestación"
- Plan de Estudios Licenciatura en Dirección Coral, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
- Rodríguez Kees, Damián: Liliana Herrero, Vanguardia y canción popular. Universidad Nacional del Litoral-2006

Metodología de trabajo:

Posibles maneras de abordar la música:

- **Un arreglo entero presentado por el profesor**, con toda la música escrita por medio de la notación tradicional. El alumno debe poder recibir una *particelli*, estudiarla lo suficiente y luego intentar ensamblarla correctamente con sus compañeros.
- **Una idea** de arreglo, un disparador, una inquietud que el profesor brinda y deja en manos de los alumnos para que ellos la trabajen.
- La confección de **un arreglo propio o en conjunto**. Es interesante ver que el hecho de producir y echar mano sobre algo nos permite conocerlo mucho mejor.

En cuanto al tipo de escritura y de lenguaje en general que se va a trabajar desde los distintos instrumentos, surge la siguiente clasificación:

- **Instrumento Armónico:** En función de acompañamiento debe poder leer y escribir lo que va a ejecutar ya sea en un cifrado con una simple indicación de toque o en una partitura con los acordes escritos en pentagrama. En función melódica idem a ítem siguiente.

Ej. Guitarra1)

Ej.2)

- **Instrumento Melódico:** Es necesario que el intérprete se maneje con partituras escritas correctamente y adaptadas al instrumento elegido. De esta forma, la relación del alumno con la parte escrita debe ser constante, contribuyendo al mejoramiento de su lectoescritura musical aplicada al instrumento. Podemos proponer distintas posibilidades de abordaje:
 - Cuando el alumno recibe una partitura que cuenta con todo tipo de indicaciones (de articulación, de toque, de dinámica, etc) debe saber traducirlo en música.
 - También puede recibir solo la información melo-rítmica y él mismo encargarse de hacer las notaciones correspondientes a técnica, expresión, dinámica, etc.
 - Otra posibilidad es que el alumno respete el arreglo colectivo pautado, prescindiendo de partituras y recurriendo a la memoria e intuición musical.

- La última opción es que el músico deba improvisar, en este caso el material escrito será el mismo cifrado que podría tener el acompañante, es imprescindible que la improvisación surja de un correcto manejo y control de la armonía.
- **Percusión:** En la mayoría de los casos, y más aún en la música de raíz popular, los percusionistas tocan determinados patrones rítmicos que se repiten durante secciones enteras o durante toda la obra. Por esta razón no es muy usual el uso de una partitura completa, compás por compás desde comienzo a fin, aunque llegado el caso en que la función a cumplir no sea la estándar, no debería haber problema en la ejecución de toda una *particelli*. La mayoría de las veces se trabajará con un esquema claro de la forma de la obra y la notación musical de los patrones que deban ejecutarse en cada parte, así como la de los cortes, *feels*, y las indicaciones de tempo, dinámica y articulación. A continuación ejemplos de escritura para batería cuyas voces podrían distribuirse en varios instrumentos de percusión, repartiendo los golpes entre graves y agudos.

Patrón de chacarera

Ej. 1)

Chacarera
Corte (últimos dos compases 3era estrofa. 1era vuelta)

Ej. 2)

- **Voz:** En este caso la primera consideración que hay que hacer es que la voz es un instrumento melódico y por lo tanto podemos aplicar todas las variables que aparecen en el punto que se explicó anteriormente. A sabiendas de que este ítem es la especialidad de los alumnos, el nivel de interpretación/técnica, de elaboración de arreglos, y de empaste será el de mayor exigencia respecto de los ítems anteriores.

Modalidad de Evaluación

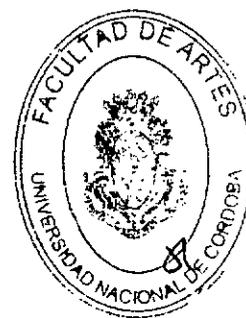
Trabajos prácticos y/o exámenes parciales (al menos uno por unidad) que impliquen:

1. Ejecución individual y/o grupal de la obra trabajada en clases (entera o por secciones)
2. Audicionar en conjunto las obras ensayadas hasta el momento.
3. Análisis integral de un arreglo de una obra perteneciente a un estilo trabajado en clases.
4. Relacionar la práctica musical del Taller con la bibliografía propuesta.
5. Confección de arreglo o propuesta de ensayo para una obra escogida.

Criterios de evaluación

- Serán evaluados en cada T.P o parcial todos los contenidos conceptuales, prácticos y actitudinales ya descriptos.
- Se considerarán indispensables las siguientes virtudes interpretativas: Respeto por el pulso y el tempo, afinación vocal (correcta) y en el instrumento.
- Se contemplará principalmente el grado de compromiso con la tarea musical colectiva y la relación individual de cada alumno con los contenidos transmitidos en clases.
- Se sumará a la evaluación la observación sobre **la evolución general** del alumno como músico integrante de un conjunto y en relación con las capacidades interpretativas con las que comenzó.

Acreditación

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Rige lo pautado en la reglamentación oficial para todas las materias de la carrera.
<http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos>
- **Alumno promocional:** nota igual o mayor a 6 (seis) en todas las instancias evaluatorias. Promedio general igual o mayor a 7. Trabajos prácticos entregados: 80%, todos aprobados con nota mayor a 6 y promedio final de 7.
- **Alumno regular:** aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Se habilita para el alumno que lo necesite el Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo. <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>
- **Asistencia requerida:** 80% del total de las clases del año.

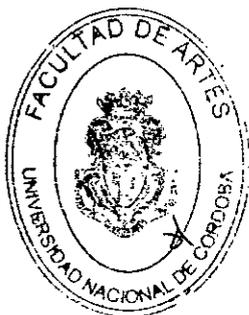
ALUMNOS REGULARES, presentación a examen:

Interpretación en grupo de cuatro (4) obras que respondan a los siguientes requisitos:

- Al menos dos de ellas deben ser arreglos propuestos por la cátedra en el año de cursado del alumno.
- Uno de los arreglos debe ser creación del alumno. Puede ser un trabajo colectivo.
- Tres obras deben corresponderse con los posibles géneros de las tres unidades, la cuarta es de libre elección dentro de todo el repertorio.
- A lo largo de las cuatro obras cada alumno debe rotar de función: Canto, Instrumento melódico, Instrumento armónico, Percusión.

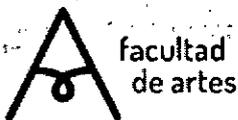
ALUMNOS LIBRES, presentación a examen:

1. **Presentación de dos arreglos propios:** cada arreglo acorde a alguna unidad, a elección personal del alumno, y en sintonía con los arreglos interpretados, creados y analizados durante el último año de desarrollo de la cátedra. Presentación de partitura general, partes individuales y audio. Previo acuerdo y aprobación del docente. (10 días previos al turno de examen).
2. **Interpretación en ensamble vocal instrumental de 5 arreglos:**
 - **En todos los casos:** 2 o más voces, 1 o más instrumentos armónicos, 1 o más instrumentos melódicos, 1 o más instrumentos de percusión.
 - **Tres arreglos enteramente escritos,** correspondientes a las tres unidades descriptas. Pueden ser los mismos trabajos personales (punto 1)
 - **Dos arreglos libres:** No necesariamente escritos, sobre cualquier género de las unidades propuestas.
 - **A lo largo de las interpretaciones el alumno debe:** cantar al menos en dos canciones. Tocar instrumento melódico al menos en una obra. Tocar instrumento de percusión al menos en una obra. Tocar instrumento armónico al menos en dos obras.

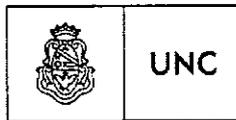

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. **Instancia oral:** defensa del trabajo realizado. Reseña de los géneros abordados y sus características principales: ritmo / armonía

Actividad específica por carrera:

Dirección coral: Al menos uno de ambos arreglos propios debe incluir una parte a 3 o más voces.

Interpretación instrumental: A lo largo de la presentación debe priorizar momentos de improvisación sobre una base armónica y realizar variaciones de la melodía principal desde su instrumento.

Composición: Una de los cinco arreglos debe ser composición propia sobre algunos de los géneros propuestos para cada unidad.

CRONOGRAMA TENTATIVO (27 clases)

UNIDAD 1: Hasta el 28/06 / UNIDAD 2: hasta el 6/9 / UNIDAD 3: hasta el 25/10

T.P1: 26/04 – 3/05 – 10/5

T.P2: 31/05 – 07/6 - 14/6

1° Parcial: 28/6

T.P3: 16/8 – 23/8 – 30/8

T.P4: 13/9 – 20/9 – 04/9

2° Parcial: 25/10

Recuperatorios:

- Recuperación de T.P y Parcial de 1era etapa: 2/8
- Recuperación de T.P individuales: 18/10
- Recuperación de T.P y parciales 2da etapa: 8/11

José Lopez

Lie Valentina Claro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

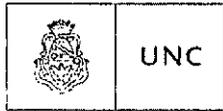
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: 4º año de la Lic. en Dirección Coral, PLAN 2013

Asignatura: Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical: Siglo XX

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Marisa Restiffo (DSE)

Prof. Asistente: Mónica Gudemos (DE)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Luciana Giron Sheridan, Santiago Sosa (AH)

Adscripto: Lucas Reccitelli (AH)

Distribución Horaria

Turno único: Martes, de 14 a 17 hs.

Clases prácticas - Martes de 14 a 15.30 hs.

Clases teórico-prácticas - Martes de 15.30 a 17 hs.

Clases de consulta:

A) de modalidad presencial, con atención de alumnos: Viernes de 12 a 14 hs.

B) de modalidad a distancia, mediante Aula Virtual o correo electrónico:

marisarestiffo@gmail.com

PRESENTACIÓN

*Lo que nos vincula a todos [los que enseñamos Historia de la Música]
es nuestro amor por la música y nuestra devoción
por enseñar a otros su belleza, su pasión y su poder¹.*

El Seminario de Apreciación Musical e Historia de la Música: Siglo XX (en adelante, Seminario de Siglo XX) corresponde al cuarto año de la nueva Licenciatura en Dirección Coral que se dicta en el Departamento Académico de Música de la Facultad de Artes (UNC). Por razones que responden a las posibilidades reales de

¹ NATVIG, Mary. *Teaching Music History*. Aldershot (Reino Unido): Ashgate, 2002, pp. xii. La traducción es mía.

implementación del plan de estudios de esta carrera y de los nuevos planes 2017, los estudiantes de este año compartirán el espacio de clase con el desarrollo de la materia anual equivalente en los planes de estudio 1986 de todas las demás carreras que se dictan en el Departamento de Música. Esta circunstancia no se trata de una mera sustitución de la materia anual por dos seminarios cuatrimestrales, ni siquiera de una sencilla adecuación temporal al dictado en dos cuatrimestres de los mismos contenidos que venimos desarrollando en Historia de la Música y Apreciación Musical III, o al menos nuestro deseo es que este espacio compartido sea mucho más que eso. Tenemos la intención de aceptar el desafío que significa compatibilizar un espacio concebido en el plan de estudios como "seminario", es decir, destinado al desarrollo de temáticas acotadas y elegidas por el docente a cargo, con otro cuya naturaleza es la de una "materia" anual, cuyos contenidos mínimos están establecidos de antemano en el plan de estudios. Esto requerirá no pocos esfuerzos de todo el personal de cátedra y también la paciente cooperación de todos los estudiantes, la cual les agradecemos de antemano. Su actitud comprensiva y colaborativa subsanará las desprolijidades y fallos que seguramente se harán patentes en estos primeros intentos de establecer un programa adecuado a los diferentes perfiles, intereses y necesidades de cada una de las carreras de música.

Las distintas orientaciones (dirección coral, composición, educación, perfeccionamiento instrumental) implican para los destinatarios de esta asignatura diferentes trayectos previos y sus consecuentes diferencias a nivel de conocimientos y experiencias, especialmente en el manejo de un vocabulario técnico específico, del desarrollo de herramientas analíticas y del contacto con el repertorio. Estas diferencias serán atendidas especialmente en el momento de asignar las obras a analizar y de diseñar estrategias de evaluación. Así mismo, consideradas más como una ventaja que como un obstáculo, las habilidades diferenciadas desarrolladas en el marco de cada carrera, serán destacadas desde el inicio del ciclo lectivo para incentivar la formación de **grupos de estudio** en los que cada cual pueda realizar aportes a la vez que beneficiarse de esta diversidad.

Ante este panorama tan heterogéneo, la propuesta apunta a lograr que el paso por esta cátedra permita a los estudiantes -sea cual sea su experiencia anterior con el repertorio que desde ella abordaremos- comprender las obras en los términos de sus momentos de producción y de recepción. La especificidad de la materia consiste en mostrar el engarce de los productos musicales en el contexto sociocultural y estético del que surgieron y los significados que (en consecuencia) se asociaron a ellos. Todo esto, más allá de la (re)consideración de los aspectos técnicos, algunos de los cuales seguramente han sido ya destacados y trabajados desde otras cátedras. La articulación entre cátedras que estudian un mismo repertorio desde diferentes puntos de vista se presenta como indispensable y será una de las tareas prioritarias a emprender desde este espacio curricular. Asimismo, las cátedras de Historia de la Música, a partir de 2013, comenzaron a trabajar como área, razón por la cual se han acordado y consensuado entre las tres cátedras objetivos, criterios, metodologías de trabajo, modalidades y criterios de evaluación.

La temática a abordar desde el Seminario de Siglo XX comprende la primera mitad del siglo. Desde 2013 se está realizando la introducción gradual al estudio de otros temas, tales como la ópera en Francia y en Italia, de gran impacto en los compositores argentinos y latinoamericanos; el estudio del ballet como género, especialmente relevante a comienzos del siglo XX; el panorama de la música latinoamericana entre 1900 y 1970; la importancia de los diferentes movimientos nacionalistas en Europa y en América, entre otros. Intentaremos incorporar gradualmente obras corales, sinfónico corales y una mayor dosis de obras vocales en general, en honor de nuestros nuevos estudiantes de Dirección Coral.

Siempre problemático y movilizador resulta el desarrollo de los contenidos referidos al panorama de la música académica en Latinoamérica entre 1900 y 1970. Este tema, incluido en la materia desde 2013 con el

objetivo de paliar un área de vacancia en los planes de estudio 1986, se dictará por última vez en el presente año, ya que a partir de la implementación de los planes 2017 contamos con un espacio curricular específico dedicado a esa problemática. Durante 2018 dedicaremos un módulo para tratar las músicas "de arte" compuestas en América Latina durante la primera mitad del siglo XX al finalizar el cuatrimestre.

El enfoque elegido es el contextual y cronológico, sin ser lineal. Las **obras** son el centro nuclear a partir del cual se desarrollan los temas escogidos. A través de ellas, se realizan avances y retrocesos, se establecen relaciones y se proyectan hacia el presente contenidos estéticos, elementos de la técnica de la composición, rasgos estilísticos y todo aquello que las mismas obras nos puedan sugerir. Las relaciones a través de la comparación constituyen una de las herramientas fundamentales del enfoque de la cátedra. A estos fines se realiza un recorte y selección de las situaciones, compositores, obras y géneros que pretende ser abarcadora aunque obviamente no exhaustiva de la historia de la música durante la primera mitad del siglo XX, desde los experimentos simbolistas de Debussy hasta el neoclasicismo anterior a las vanguardias musicales de los años sesenta.

La incorporación a partir de 2016 de los estudiantes de la carrera de la Lic. en Dirección Coral (con régimen de cursado cuatrimestral superpuesto al régimen anual de Historia III) nos obliga a realizar algunas adaptaciones, tanto programáticas como evaluativas (la incorporación de la unidad "Personalidades singulares", es una de ellas). Agradecemos desde ya la comprensión y la colaboración de todos/as los/as estudiantes para poner en funcionamiento este programa, que intentará desarrollar en forma conjunta, por última vez, una materia anual y dos seminarios cuatrimestrales.

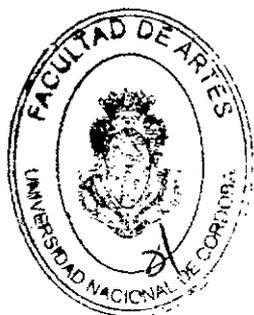
OBJETIVOS

Generales:

- Conocer los estilos musicales y los lenguajes compositivos que tuvieron origen en la primera mitad del siglo XX.
- Conocer el entramado histórico, social, político, filosófico y cultural con el cual se vinculan y en el cual cobran sentido estas prácticas estéticas.
- Desarrollar autonomía conceptual y analítica.
- Desarrollar la discriminación y la comprensión auditiva.
- Desarrollar una visión crítica que permita la comprensión de la coexistencia y complementación de músicas populares y académicas durante el período.
- Reflexionar sobre la pertinencia y utilidad del estudio de la Historia de la Música y de la apreciación musical en cada una de las carreras de las que forma parte.
- Favorecer el desarrollo de la autonomía en la apropiación y comunicación de conocimientos.

Específicos:

- Desarrollar metodologías de análisis y de síntesis que permitan comprender los procedimientos compositivos que caracterizan a una determinada tendencia estilística, a un compositor y/o a un género y relacionarlos con su contexto de producción y recepción.
- Desarrollar estrategias de estudio comparativo que permitan establecer similitudes y diferencias técnicas y estilísticas entre las producciones musicales analizadas, aplicables a la interpretación.
- Desarrollar la capacidad de verbalizar y comunicar los conocimientos adquiridos, tanto de forma oral como escrita.

- Utilizar correctamente el vocabulario técnico y específico.
- Identificar auditivamente los rasgos estilísticos, formales, expresivos, etc. del repertorio seleccionado y de obras contemporáneas a las estudiadas.
- Transferir los conocimientos adquiridos a través del repertorio seleccionado al análisis, la interpretación y la comprensión de otras obras.

CONTENIDOS

Unidad 1. El paso hacia el nuevo siglo

El nuevo mapa europeo (1870-1914). El Modernismo y la Belle Époque. Simbolismo. Impresionismo. Gustav Mahler y la tradición germana. Claude Debussy y la propuesta francesa.

Obras sugeridas: **Mahler:** *Sinfonía n.º 5* en Do# Menor; *Rückert-Lieder* (1905). **Debussy:** *Preludios* para piano (selección de Libros I y II); *The Children's Corner* (selección); *Tres Nocturnos para Orquesta*; *Chansons de Jeunesse*.

Unidad 2. Schönberg, expresionismo y dodecafonismo

La crisis del humanismo. Las vanguardias artísticas. El expresionismo alemán. El camino hacia la abstracción. Períodos compositivos de Arnold Schönberg. Atonalismo y expresionismo. Dodecafonismo. Los discípulos de la Segunda Escuela de Viena.

Obras sugeridas: **Schönberg:** *Pierrot Lunaire* Op. 21; *Cuarteto de cuerdas* Op. 10 n.º 2; *Piezas para piano* Op. 11; *Suite* Op. 25; *Un sobreviviente de Varsovia* Op. 46; **Berg:** *Wozzeck*, Op. 7 (selección); **Webern:** *Cuatro piezas para violín y piano* Op. 7.

Unidad 3. Igor Stravinsky. París antes y después de la Gran Guerra

Rusia a comienzos del siglo XX. El nacionalismo ruso. El maestro Rimsky-Korsakov. El ballet como género de ida y vuelta. Diaghilev y el ballet ruso en París. El período "ruso" de Stravinsky. El período neoclásico. Satie y Les Six. *Gebrauchsmusik*.

Obras sugeridas: **Stravinsky:** *Petrushka*; *La historia del soldado*; *Sinfonía de los Salmos*.

Unidad 4. Béla Bartók

El nacionalismo húngaro. El modelo de Liszt. Béla Bartók: etnografía, folklore y composición. Béla Bartók y la ópera modernista.

Obras sugeridas: **Bartók:** *Cuarteto de cuerdas n.º 5*; *Música para cuerdas, percusión y celesta*; *El castillo de Barbazul*, Op. 11.

Unidad 5. Personalidades singulares

Compositores comprendidos en la primera mitad del siglo XX que resulten de interés por entrar en relación con las diferentes temáticas del programa, según éstas se hayan desarrollado durante el año. El dictado de esta unidad dependerá de las posibilidades de cumplir con el cronograma tentativo del ciclo en curso. Algunas propuestas (a modo provisional): Manuel de Falla (1876-1946), Serguéi Prokófiev (1891-1953), Charles Ives (1874-1954), Edgar Varèse (1883-1965), Luigi Dallapiccola (1904-1975), Benjamin Britten (1913-1976), Carl Orff (1895-1982), Olivier Messiaen (1908-1992).

Unidad 6. Panorama de la Música Académica en Latinoamérica: 1900-1970

Panorama de la música académica en Latinoamérica entre 1900 y 1970. La recepción de las tradiciones germana y francesa. Impresionismo: Williams. Entre el nacionalismo folklorista, el modernismo neoclásico y el

dodecafonismo: Revueltas, Chávez, García Caturla, Roldán, Villalobos, Ginastera, Paz. Corrientes divergentes: Julián Carrillo. Epílogo.
Obras sugeridas: **Williams**: *Petite Suite Argentine*, Op. 90; **Revueltas**: *Sensemayá*; **Chávez**: *Xochipilli*; **Roldán**: *Rítmicas* (selección); **Villalobos**: *Uirapuru*, *Bachianas* (selección); **Carrillo**: *Preludio a Cristóbal Colón*; **Ginastera**: *Suite Estancia* (selección), *Cantata para América Mágica* Op. 27 (selección); **Paz**: *Tres movimientos de Jazz* Op. 22; **Brouwer**: *El Decamerón negro*, *Canción de gesta*.

BIBLIOGRAFÍA

• Bibliografía obligatoria

- BÉHAGUE, Gerard (1983). *La música en América Latina*. Trad. de Miguel Castillo Didier. Caracas: Monte Ávila.
- CASARES RODICIO, Emilio, (dir.) (1999-2002). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 10 vols. Madrid: SGAE.
- BURKHOLDER, Peter, Donald J. GROUT y Claude PALISCA (2016). *Historia de la música occidental*. Trad. de Gabriel Menéndes Torrellas. 8ª Edición. 1ª reimpresión. Madrid: Alianza Música.
- GUDEMOS, Mónica (2008). Apuntes de Clase. Material didáctico sistematizado para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III, UNC.
- (2010). Dossier 1. Material didáctico sistematizado para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III, UNC.
- (2012). "Bartokiana Analítica". Trabajo de investigación. Facultad de Artes. UNC.
- LATHAM, Alison (ed.) (2008). *Diccionario Enciclopédico de la Música*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MORGAN, Robert (1999). *La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Madrid: Akal.
- SADIE, Stanley, (ed.) (2000). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 20 vols. Ed. Revisada. Oxford: Oxford University Press.
- TARUSKIN, Richard (2009). *Oxford History of Western Music*. Vols. 3. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.

• Bibliografía ampliatoria de orden general

- AA. VV. *Historia de la música*, ed. Sociedad Italiana de Musicología (1987-1999). Vols. 8-12. Madrid: Turner Libros.
- ALIER, Roger, Marc HEILBRON y Fernando SANS RIVIÈRE (1995). *La discoteca ideal de la ópera*. Barcelona: Editorial Planeta.
- DAHLHAUS, Carl (1997). *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa.
- GONZÁLEZ PORTO-BOMPIANI (1959). *Diccionario literario de obras y personajes de todos los tiempos y de todos los países*. 12 Vols. Barcelona: Montaner y Simón.
- HOBBSAWM, Eric [1987] (2007-2009). *La era del imperio: 1875-1914*. 6ta. ed., 2da. reimpresión. Traducción de Juan Faci Lacasta. Buenos Aires: Crítica.
- [1994] (1995). *Historia del Siglo XX. 1914-1991*. Traducción de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castells. Barcelona: Crítica.

- JIMÉNEZ, Marc (1999). *¿Qué es la estética?* Trad. de Carme Vilaseca y Anna García. Barcelona: Idea Books.
- KÜHN, Clemens (1994). *Tratado de la Forma Musical*. Barcelona: Labor.
- MOTTE, Diether de la (1993). *Armonía*. Barcelona: Labor.
- NUSENOVICH, Marcelo (2015). *Introducción a la historia de las artes*. 7ma. ed. Córdoba: Brujas.
- SNOWMAN, Daniel (2016). *La ópera. Una historia social*. Trad. de Ernesto Junquera. Madrid: Siruela.
- STEINBERG, Michael (2008). *Escuchar a la razón. Cultura, subjetividad y la música del siglo XIX*. Trad. Teresa Arijón. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

• **Bibliografía ampliatoria de orden específico**

Unidad 1:

- HOBBSAWN, Eric (2009). *La era del imperio: 1875-1914*. 6ta. ed., Buenos Aires: Crítica.
- ILLARI, Bernardo (1987). "Debussy frente a la tradición de las formas de la Symphonie [1880] al Fauno". Córdoba, inédito.
- JAROCINSKI, Stefan (1970). *Debussy. Impressionisme et Symbolisme*. Trad. al francés Therése Douchy. Paris: Éditions du Seuil.
- NICHOLS, Roger (2000). *El mundo de Debussy*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- PEATTIE, Thomas (2015). "Introduction" y "The expansion of symphonic space" en *Gustav Mahler's Symphonic Landscapes*. Cambridge: Cambridge University Press, pp.1 -46. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Lucas Reccitelli).
- WALTER, Bruno, Pierre Boulez y Georges Liébert (1998). *Gustav Mahler*. Madrid: Alianza.

Unidad 2:

- BUCH, Esteban (2010). *El caso Schönberg: nacimiento de la vanguardia musical*. Trad. de Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- GARCÍA LABDRDA, José María (2005). *En torno a la segunda Escuela de Viena*. Madrid: Alpuerto.
- GUDEMDS, Mónica (1993). "Entrückung IV: II cuarteto de cuerdas Dp. 10". Córdoba, inédito.
- PAZ, Juan Carlos (1958). *Arnold Schönberg o el fin de la era tonal*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- (1999) *Composición serial y atonalidad: una introducción a la música de Schönberg, Berg y Webern* Trad. Paul Silles McLaney Barcelona: Idea books.
- SCHOENBERG, Arnold (1963). *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus.
- (1989). *Fundamentos de la composición musical*. Madrid: Real Musical.

Unidad 3:

- CROSS, Jonathan, ed. (2003). *The Cambridge Companion to Stravinsky*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HORLACHER, Gretchen (1992). "The Rhythms of Reiteration: Formal Development in Stravinsky's Ostinati". *Music Theory Spectrum*, 14/2, pp. 171-187.
- MELLERS, Wilfrid (1971). "1930: Symphony of Psalms", *Tempo*, New Series, 97: *Igor Stravinsky 17 Jun 1882-6 April 1971*, pp. 19-27. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Agustín Cheli).

TARUSKIN, Richard (1985). "Chernomor to Kashchei: Harmonic Sorcery; or Stravinsky's Angle". *Journal of the American Musicological Society* 38/1, pp. 72-142.

----- (2009). Cap. 3 "Aristocratic Maximalism. Ballet From Sixteenth-Century France to Nineteenth-Century Russia: Stravinsky", en *Oxford History of Western Music*, Vol. 4. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, pp. 131-190. Traducción de la cátedra en el aula virtual (Mariano Gentile).

Unidad 4:

ANTOKOLETZ, Elliot (2006). *La música de Béla Bartók. Un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX*. Cornellà de Llobregat: Idea Books.

COHN, Richard (1991). "Bartók's octatonic strategies: A motivic approach", *Journal of the American Musicological Society*. XLIV/2, pp. 262-300.

GUDEMOS, Mónica (2009). "Béla Bartók". Cuadernillo de trabajo del Seminario Bartók, dictado en el marco de las actividades previstas para la Cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical III. Escuela de Artes. FFyH, UNC.

----- (2012). "Bartokiana Analítica". Trabajo de investigación. Facultad de Artes. UNC

Unidad 6:

BÉHAGUE, Gerard (1983). *La música en América Latina*. Trad. de Miguel Castillo Didier. Caracas: Monte Ávila.

CARREDANO, Consuelo y Victoria Eli (eds.) (2010). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol. 6: La música en Hispanoamérica en el siglo XIX. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

CARREDANO, Consuelo y Victoria Eli (eds.) (2015). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol. 8: La música en Hispanoamérica en el siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

CASARES RODICIO, Emilio. (dir.) (1999-2002). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 10 vols. Madrid: SGAE.

GÓMEZ GARCÍA, Zoila y Victoria ELI RODRÍGUEZ (1995). *Música latinoamericana y caribeña*. La Habana: Pueblo y Educación.

IZQUIERDO KÖNIG, José Manuel (2016). "Auto-exotismos, la musicología latinoamericana y el problema de la relevancia historiográfica (con un apéndice sobre música sacra y el siglo XIX)", en *Resonancias*, Vol. 20, N° 38, enero-junio, pp. 95-116.

PROPUESTA METODOLÓGICA

El arte es la única cosa que resiste a la muerte.
(Gilles Deleuze citando a André Malraux²)

El acercamiento de los/las estudiantes a la historia de la música debe realizarse a partir del objeto de estudio: la música. Intentaremos, a través de ella, atravesar la densa capa del tiempo para captar las obras en toda su posible complejidad, desmontando y remontando la heterogeneidad de tiempos que cada una de ellas propone. Por este motivo, el desarrollo de la materia está planteado en una clase semanal articulada en dos partes, una práctica y otra teórico-práctica. Dada la extensión de las obras del período que abordaremos, **es indispensable que la escucha y el análisis auditivo de las obras sea realizado fuera del horario de**

² DELEUZE, Gilles. "¿Qué es el acto de creación". Conferencia dictada en el marco de los "Martes de la Fundación" en el FEMIS (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido), París, 17/03/1987.

clase. Por eso, se delega en cada estudiante la responsabilidad de concurrir a cada clase habiendo escuchado la/s obra/s asignadas cada semana y habiendo realizado un sintético esquema formal de la/s misma/s.

Si bien los trabajos prácticos de cada clase se realizarán en **forma individual**, se recomienda formar grupos de estudio y debate con los/las estudiantes de las distintas orientaciones a fin de beneficiarse mutuamente con los saberes y habilidades diferenciados desarrollados en el marco de cada carrera. Esta metodología de trabajo se viene implementando en la cátedra desde 2014. Ha sido evaluada muy positivamente por los/las estudiantes que la han experimentado durante estos años, gracias a cuyos aportes y contribuciones se va refinando y mejorando año a año.

Clases prácticas: Estarán a cargo de la profesora asistente y tendrán como objeto principal la profundización en el análisis y en el estudio de los aspectos técnico-compositivos de las principales características estilísticas del repertorio estudiado. Podrán consistir en los análisis de obras desarrollados por la docente a cargo o bien en el trabajo en clase de los/las estudiantes, que deberán proceder al análisis de obras previamente asignadas. Previo a cada clase, los/las estudiantes deberán analizar auditivamente la/s obra/s correspondiente/s según el cronograma y resolver de manera individual y por escrito una **ficha de trabajo** asignada para la ocasión.

Tales **fichas de** trabajo serán específicamente previstas en pertinencia de interés para cada carrera y puestas en conocimiento por la cátedra con una semana de antelación. Las mismas propondrán análisis técnicos y de apreciación auditiva, así como la realización de breves trabajos de producción escrita, que los/las estudiantes podrán utilizar en clase para ilustrar y/o fundamentar sus observaciones analíticas. Antes de finalizar la clase se procederá a la discusión y puesta en común de los resultados alcanzados en el análisis elaborado en la clase. La discusión en el aula, el debate, la comparación, la reflexión colectiva y la puesta en común de los diversos caminos por los cuales los estudiantes han encontrado respuestas a los problemas propuestos en cada trabajo, serán algunos de los objetivos de las actividades que tendrán lugar en esta clase. Al final de cada clase, estos trabajos serán entregados a la docente para su evaluación y seguimiento individual.

Esta práctica favorecerá la realización de las evaluaciones, tanto parciales como de trabajos prácticos, a la vez que permitirá realizar un diagnóstico permanente del proceso de comprensión y de apropiación que los/las estudiantes van realizando de los contenidos y de la problemática de la materia. Por todos estos motivos, la realización del análisis fuera del aula (tarea semanal) y la participación en la resolución de las consignas de cada clase se considera un requisito metodológico **INDISPENSABLE** para la comprensión de esta materia. La **asistencia** a la clase práctica, requisito para obtener la regularidad de la materia, se contabilizará con la entrega de la ficha de trabajo completada en cada clase.

Además de las **fichas de trabajo**, los/las estudiantes contarán con **guías de lectura y audición** específicas para el tratamiento de las **fichas de trabajo**. Cada unidad del programa contará con una **guía de lectura y audición**, que será puesta a disposición de los/las estudiantes al comienzo de su desarrollo a través del aula virtual.

Clases Teórico-Prácticas: La exposición de los temas teóricos será complementada con análisis auditivo y de partituras de las obras representativas de cada período. Estarán a cargo de la profesora titular y consistirán en exposiciones dialogadas, enriquecidas con elementos visuales, textuales y multimediales, ejemplos musicales, análisis auditivos y análisis con partituras. Con la participación de los/las estudiantes, rescatando sus saberes y sus experiencias previas con el repertorio, se trabajará en la reconstrucción del momento histórico y del entramado cultural vinculado a cada situación seleccionada por la cátedra. Los análisis de las obras presentadas en clase estarán orientados a destacar estas relaciones y a conceptualizar los elementos estilísticos más relevantes de cada obra y/o compositor estudiado.

La lectura comprensiva de los textos seleccionados y su posterior discusión y debate en clase constituirá una manera de favorecer la autonomía en el aprendizaje y un mejor posicionamiento personal frente a las distintas problemáticas que la investigación musicológica presenta.

Todos los materiales de estudio (bibliografía indicada, archivos de audio, partituras, presentaciones de diapositivas elaboradas por el equipo docente, etc.) estarán a disposición de los estudiantes a través de la Biblioteca de la Facultad de Artes, del aula virtual de la cátedra y de un repositorio virtual (Google Drive). La comunicación entre el equipo de cátedra y los estudiantes se realizará a través del correo electrónico (mediado por el aula virtual) y de un grupo cerrado en las redes sociales, administrado por los Ayudantes Alumnos y Adscriptos. El medio oficial de comunicación de la cátedra es el mail del aula virtual. Cualquier información importante, así como las consignas de los trabajos prácticos y los materiales de trabajo, serán comunicados / almacenados en ese medio.

La bibliografía incluida en el programa es muy amplia y abarcadora, ya que los temas a desarrollar no pretenden ser exhaustivos sino sólo una presentación motivadora. La selección bibliográfica está pensada con vistas al futuro, a fin de que aquellos que quieran o necesiten profundizar en alguna temática, puedan recurrir a esta selección en otras ocasiones. También está dirigida a cubrir las necesidades de aquellos que, por diferentes razones, no pueden concurrir a clases y necesitan estudiar la materia en la condición de alumnos libres. Las indicaciones bibliográficas específicas de cada tema están siempre incluidas en la presentación de diapositivas que corresponde a cada unidad que se publica en el aula virtual de la cátedra.

Las evaluaciones estarán centradas tanto en la adquisición de conocimientos teóricos (datos históricos, caracterizaciones estilísticas, compositores representativos, relaciones político-socio-culturales, etc.) como en el análisis de partituras, empleando el vocabulario técnico pertinente a cada época y estilo. Se le dará importancia también al reconocimiento auditivo de obras y estilos.

EVALUACIÓN

La propuesta de evaluación se ajusta a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

El proceso evaluativo estará centrado en tres instancias diferentes: parciales, trabajos prácticos evaluativos y coloquios (sólo para promoción).

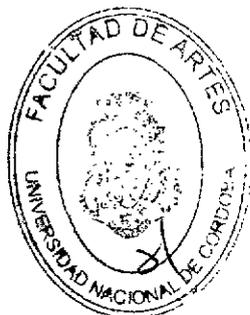
Parciales:

Se prevén dos evaluaciones parciales. Cada una incluirá el desarrollo de los aspectos teóricos y teórico-prácticos abordados en ese período. Incluirán además el reconocimiento auditivo de obras, géneros y estilos.

1º Parcial - Al finalizar la unidad 3.

2º Parcial - Al finalizar la unidad 6.

El 2do. parcial tendrá carácter de integración y consistirá en un trabajo monográfico en el cual se establezcan relaciones entre algún tema desarrollado en el seminario y alguno de los autores propuestos en la unidad 5, "Personalidades singulares". El parcial se entregará por escrito y se presentará en forma oral el día **23/10/2018**. El escrito tendrá un largo mínimo de 7 (siete) y un máximo de 10 (diez) páginas en tamaño A4, de interlineado de 1.5 y en tipo Calibri 11 (excluyendo los ejemplos musicales); la presentación oral durará 20

[veinte] minutos (incluyendo los ejemplos auditivos) y puede ser acompañada de diapositivas sintéticas y esquemáticas.

Prácticas evaluativas:

Se tomarán entre 2 (dos) y 4 (cuatro) en total y consistirán en el análisis de obras correspondientes a las unidades desarrolladas hasta el momento. Estos contenidos podrán ser acumulativos.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Promocionales:

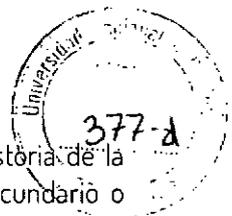
- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases teórico-prácticas.
- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar la instancia de **Coloquio**. Esta instancia consiste, por defecto, en una exposición oral en las fechas previstas por el cronograma de la materia (Anexo 2), o en alguna mesa de exámenes, con un plazo de 6 meses a partir de la finalización del cursado de la materia (turno límite: mayo). Si, por su desempeño durante el año, al estudiante prevé que estará en condiciones de promocionar la asignatura, puede optar por alguna de las *modalidades especiales de coloquio* que se describen a continuación. Estas modalidades especiales tienen que estar **acordadas con la cátedra antes del 02 de octubre de 2018**. Aquellas que consisten en un trabajo escrito tienen como fecha límite de entrega el **6 de noviembre** (Ver cronograma).
- En caso de que el alumno obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos en el 20% de los trabajos prácticos evaluativos el docente podrá solicitar que los contenidos correspondientes sean abordados en el coloquio de promoción.

Modalidades Especiales de Coloquio:

A los fines de la **promoción**, los alumnos deberán exponer en forma oral los temas del programa que el docente indique en cada caso, si lo considera necesario. Además, deberán realizar un trabajo, que podrá consistir en alguna de las siguientes opciones, según la carrera a la que pertenezca el alumno. Estas modalidades tienen que estar **acordadas con la cátedra antes del 02 de octubre**. En cada modalidad se aclara la cantidad de integrantes posibles:

- Una interpretación en audición (en fecha a confirmar) de alguna obra del repertorio estudiado o similar. Deberán además incluir un texto (siguiendo las pautas de los TPs evaluativos) en el cual analicen las características del repertorio elegido, justificando la versión propuesta (excluyente). Máximo: 8 (ocho) integrantes, incluido el director.
- Un ensayo sobre análisis compositivo, escrito en la modalidad desarrollada por la cátedra (uso de terminologías específicas con independencia de criterio analítico y manejo de la bibliografía sugerida por la cátedra, etc.) sobre una obra a elección entre las sugeridas oportunamente por la cátedra. Máximo: 2 (dos) integrantes.

- Una propuesta didáctica (planificación y materiales) para abordar algún tema de Historia de la Música en un nivel específico de enseñanza (no universitario), preferentemente secundario o terciario. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Una comunicación, a la manera de ponencia de congreso o de trabajo monográfico, que profundice algún tema del programa desarrollado. Máximo: 2 (dos) integrantes.
- Un trabajo monográfico sobre alguna obra/género/autor comprendido dentro del período que abarca la materia pero no estudiado durante el año, propuesto por la cátedra. Realización individual.
- Una traducción y una breve reseña valorativa de algún texto propuesto por la cátedra. Realización individual.

En caso de no presentarlo antes de la fecha indicada el alumno rendirá el Coloquio en un **turno de examen dentro de los seis meses reglamentarios** (turno de mayo). La modalidad elegida será acordada con la cátedra oportunamente.

Regulares

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

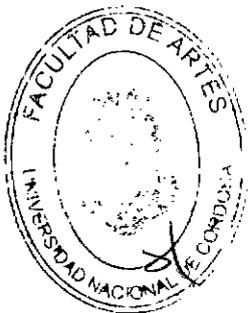
ARTICULO 17º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Libres

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación vigente y rendirá programa completo que esté vigente al momento de rendir el examen.
- El examen en esta condición consta de dos instancias, escrita y oral, en ese orden.
- El escrito consistirá en un trabajo de análisis musical (similar los últimos prácticos evaluativos resueltos por los alumnos regulares), en el reconocimiento auditivo de obras y de estilos y en una parte teórica, que constará de una sección de reproducción (por ejemplo, responder un cuestionario de preguntas) y una sección de producción (por ejemplo, realizar una comparación entre dos temas).
- Dada la extensión de las obras del repertorio abordado en esta asignatura, la instancia escrita será resuelta en dos etapas: a) el análisis de las obras (o parte de ellas) será resuelta por los alumnos en forma domiciliaria, y b) el reconocimiento auditivo y las secciones de reproducción y producción serán resultados de forma presencial (en el aula) el día del examen. Para ello, los alumnos deberán tomar contacto con la cátedra **15 (quince) días antes del turno de examen** en que tienen previsto presentarse a fin de que se les asigne el trabajo de análisis. Dicho análisis deberá ser entregado **3 (tres) días hábiles antes del día del examen para su corrección.**
- Una vez aprobada la instancia escrita se procederá a la instancia oral.
- En la instancia del oral el tribunal podrá repreguntar sobre los aspectos desarrollados en el escrito y continuar con el desarrollo de otros temas del programa, incluyendo el análisis de alguna de las obras del programa.
- Para aprobar el examen libre es necesario obtener un mínimo de 4 (cuatro) **en cada una de las instancias**, escrita y oral.
- Se sugiere a los alumnos tomar contacto con el docente a cargo antes del examen a los fines de recibir instrucciones precisas sobre la preparación del mismo (Ver más detalles en el **ANEXO 1**).

SUGERENCIAS DE CURSADO:

Para un mejor cursado de la asignatura, además de las materias directamente correlativas, es conveniente tener regularizadas/aprobadas: Audioperceptiva I y II, Elementos de Armonía, Contrapunto, Armonía y Contrapunto del siglo XX.

CRONOGRAMA TENTATIVO (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)
VER ANEXO 2

ANEXO 1: MODALIDADES DE EXAMEN - DESCRIPCIÓN AMPLIADA

Modalidad de examen para Alumnos Regulares (sólo a partir de 2016)

La regularidad tiene una vigencia de 3 (tres) años a partir del día de la firma de libretas.

El alumno regular será examinado en **la totalidad de los temas del programa** que se hayan dictado durante el año que cursó el seminario. En atención a su condición de alumno regular, se contemplará la posibilidad de que durante el examen el alumno **exponga una unidad a su elección**. Es decir: podes preparar a fondo una unidad para exponerla en el examen y luego el tribunal puede realizar preguntas sobre otros temas del programa.

Se sugiere concurrir al examen con las partituras utilizadas durante el seminario.

Se permitirá el uso de un esquema (**ultra sintético**) como ayuda memoria de la unidad preparada.

Modalidad de examen para alumnos Libres

Si estás interesado en rendir como alumno libre, el examen constará de dos instancias, una escrita y una oral. Cada una de ellas debe ser aprobada con un mínimo de 4 (cuatro).

La **instancia escrita** tendrá una parte de resolución domiciliaria (análisis al estilo de los TPs evaluables que hicimos durante el seminario) y otra presencial el día del examen.

En el examen escrito se va a considerar el análisis que traigas elaborado de tu casa (tenes que entregarlo una semana antes para que lo podamos corregir) y una especie de parcial como el que hicieron los regulares durante el seminario, que se elabora en forma presencial en el aula.

Ese parcial va a tener tres partes:

1) una sección de **reconocimiento auditivo de fragmentos musicales**, entre los cuales va a haber obras del repertorio conocido y obras desconocidas de autores conocidos (de los que están en el programa). En este último caso, hay que justificar la atribución, es decir, describir las características estilísticas detectadas auditivamente que permitan decir que esa obra le pertenece al autor elegido.

2) **una sección de reproducción**, es decir, donde se hacen preguntas puntuales o se piden definiciones para indagar sobre el conocimiento adquirido en relación con la bibliografía y los contenidos del seminario.

3) **una sección de producción**, donde se solicitará la elaboración de algún escrito, o una comparación, o la argumentación (opinión fundamentada) sobre algún texto o cuestión planteada en forma de proposición o de pregunta, o una actividad de integración, o de síntesis, etc. Esta sección suele contener referencias concretas a las obras.

En esta instancia del examen podrás trabajar con las partituras, igual que hicimos en los parciales durante el seminario.

Aprobada la instancia escrita, se pasará al **oral**, donde el tribunal podrá realizar preguntas **teóricas y prácticas (análisis)** sobre cualquier tema del programa.

Para el tema de análisis, comunicate con Mónica Gudemos, profesora asistente de la cátedra, a su dirección de mail: mgudemos@gmail.com. Ella te asignará los **temas**. Como ya dije, se solicita un trabajo similar a uno de los últimos TPs evaluables que hicieron los alumnos regulares. Las **fechas** de entrega y todo lo demás, también lo arreglas con ella.

Cualquier otra duda, nos consultas por mail. Estamos dispuestas a dar clase de consulta previa al examen.

IMPORTANTE: No dejes de consultar los materiales en el Aula Virtual de la cátedra. Te van a ser muy útiles y orientadores para preparar el examen. **CONCURRE AL EXAMEN CON LAS PARTITURAS DE ESTUDIO.**

Marisa Restiffo

ANEXO 2: CRONOGRAMA TENTATIVO 2018

NOTA IMPORTANTE: Las fechas de evaluación anunciadas en el cronograma son IMPOSTERGABLES, salvo caso de fuerza mayor.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

FECHA	CLASE PRACTICA	CLASE TEORICO-PRACTICA
31/07 13	Unidad 1: Mahler - <i>Sinfonía N° 5</i> : V° Mov.: Rondo-Finale.	Unidad 1: Mahler - <i>Sinfonía N° 5</i> .
07/08 14	Unidad 1: Debussy - <i>Chansons de jeunesse</i> : "Pantomime"; "Clair de lune".	Unidad 1: Debussy. <i>Tres Nocturnos para orquesta</i> : N° 1. Nubes.
14/08 15	Unidad 2: Schoenberg, atonalismo y expresionismo. <i>Pierrot Lunaire</i> Op 21; <i>Tres piezas para piano</i> Op. 11. 1° Práctico evaluativo: Mahler, Debussy.	Unidad 2: Schoenberg. - <i>Pierrot Lunaire</i> Op. 21, N° 1, 7, 8, 14, 18.
21/08 16	Unidad 2: Schoenberg, dodecafonismo - <i>Un sobreviviente de Varsovia</i> Op. 46 Berg: <i>Wozzeck</i> Op. 7, <i>Acto II</i> : escenas II, III y IV Webern: <i>Cuatro piezas para violín</i> Op. 7.	Unidad 2: Schoenberg y la Segunda Escuela de Viena.
28/08 17	Unidad 3: Stravinsky - <i>Petrushka</i> : Troisième tableaux, "En la habitación del Moro".	Unidad 3: Stravinsky y el nacionalismo ruso. Periodo ruso. El ballet como género de ida y vuelta.
04/09 18	Unidad 3: Stravinsky. <i>Sinfonía de los Salmos</i> .	Unidad 3: Stravinsky: periodo neoclásico. Neoclasicismo en Francia y Alemania.
11/09 19	Unidad 4: Bartók. - V° <i>Cuarteto de cuerdas</i> .	Unidad 4: Bartók.
18/09 20	Unidad 4: Bartók - <i>El castillo de Barbazul</i> , Op 11.	Unidad 4: Bartók y la ópera modernista.
24 al 28/09	TURNO DE EXAMEN DE SEPTIEMBRE	
02/10 21	Unidad 6: Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XX 2° Práctico evaluativo: Schoenberg, Stravinsky, Bartók. Modalidades especiales de Coloquio: presentación de propuestas.	
09/10 22	Unidad 6: Panorama de la música académica en Latinoamérica: Siglo XX	
16/10	Primer Parcial	
23/10	Segundo Parcial: Unidad 5: Personalidades singulares (exposiciones orales)	

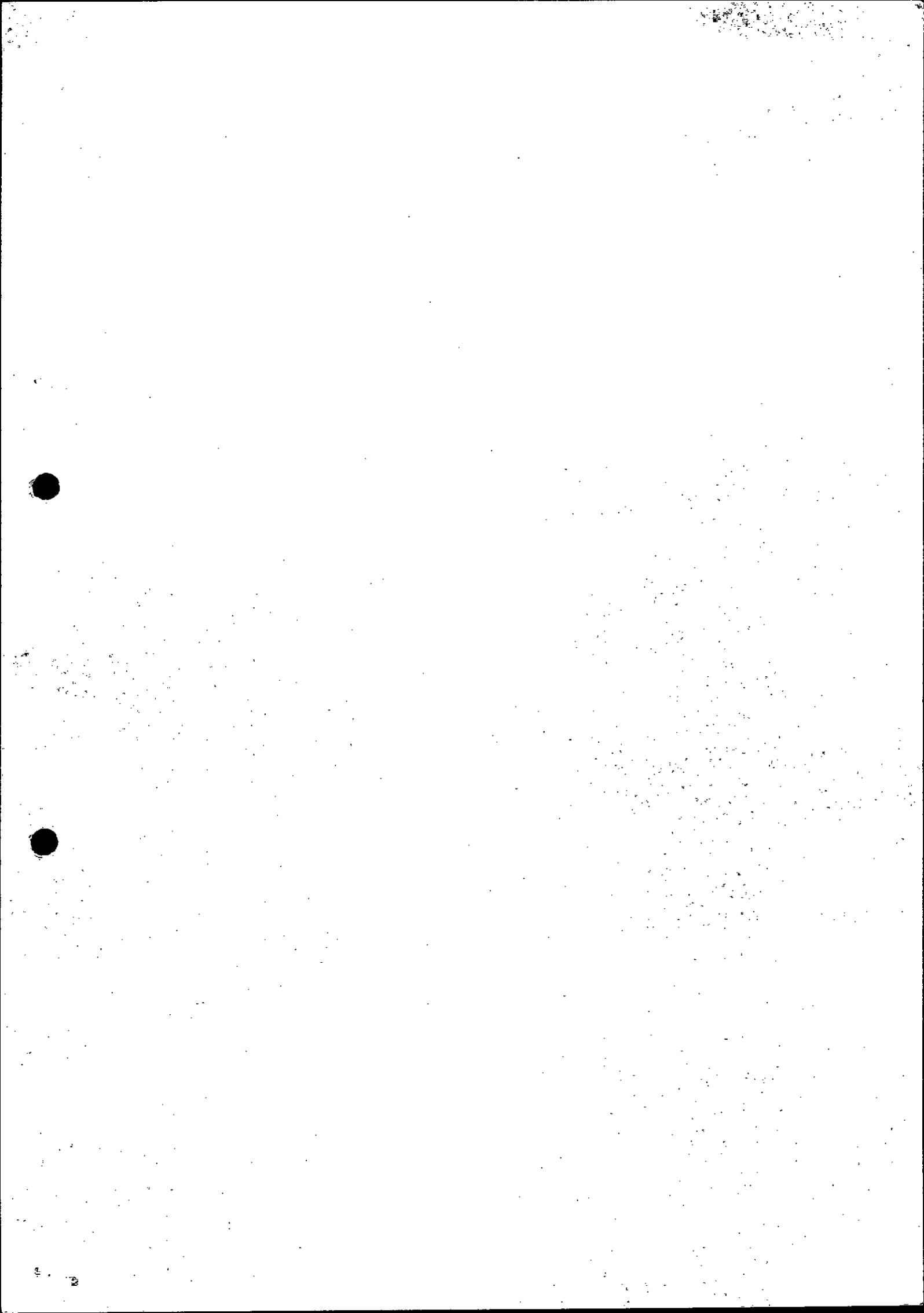
23	
Fecha a confirmar	AUDICIÓN Siglo XX
30/10	Recuperatorios orales (TPEs)
06/11	Recuperatorios orales y entrega de Coloquios escritos (Ver modalidades especiales de coloquio)
13/11	Coloquios orales
20/11	Informe de condición y firma de libretas

Lic. Valentina Cafo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Prof. Marisa Restiffo
Leg. 35788

UNC. Facultad de Artes. Departamento de Música.

CRONOGRAMA ciclo lectivo 2018: Seminario de Folklore musical argentino.

CUATRIMESTRE

FECHA	CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA	CLASE PRÁCTICA
21 marzo	Presentación de la Materia ¿Qué es el folklore?	Diagnóstico del grupo. Comparar versiones y discutir acerca de qué es folklore.
28 marzo	Folklore como ciencia (Cortazar, Vega). Ideas acerca de la tradición (Mendivil) Géneros: baguala Escala tritónica	Exponer los textos seleccionados Comparar y discutir las ideas principales de cada autor Entonar bagualas. Reflexionar sobre las coplas de las bagualas desde una perspectiva de género.
4 abril	El Folklore y la constitución del Estado nacional: Criollismo y nativismo entre 1870 y 1930. Los recopiladores e investigadores (A. Chazarreta, M. Gómez Carrillo y C. Vega) Géneros: huayno, carnavalito.	Exposición de textos sugeridos Escuchar, analizar y caracterizar huaynos y carnavalitos.
11 abril	Escala pentatónica. Pentafonía y música andina El sikus.	Describir los tipos de escalas pentatónicas. Comentar el artículo de Julio Mendivil acerca de la pentafonía. Interpretar huaynos y carnavalitos con sikus.
18 abril	Origen de las danzas folclóricas según Carlos Vega Géneros: vidala, vidalita andina, chaya.	Proponer versiones de vidalitas y chayas

25 abril	El folclore como campo de creación, interpretación y consumo en la cultura (Claudio Díaz) Profesionalización de los músicos: Los hermanos Ábalos, Buenaventura Luna, Carlos Montbrun Ocampo, Hilario Cuadros, Antonio Tormo,	Primer práctico evaluativo Caracterizar los arreglos y el estilo de los músicos profesionales entre 1940 y 1960.
2 mayo	Paradigma clásico del folclore (Claudio Díaz). Género: bailecito	Sintetizar el proceso de constitución del paradigma clásico del folclore. Escuchar, analizar y entonar bailecitos
9 mayo	Primer parcial Atahualpa Yupanqui. Género: chacarera, gato	Sintetizar la trayectoria de Atahualpa Yupanqui a través de sus composiciones Bailar e interpretar chacareras y gatos.
16 mayo	El Boom del folclore (1960) La industria cultural y los festivales Festival Nacional de Folklore de Cosquín y Pre- Cosquín Escala bimodal.	Comparar los festivales Pre-Cosquín y Festival nacional de Folklore de Cosquín Interpretar y caracterizar melodías que empleen la escala bimodal
23 mayo	Exámenes	
30 mayo	El concepto de género en música popular (Franco Fabbri. Rubén López Cano. Edgardo Rodríguez). Género: zamba	Comentar los artículos seleccionados sobre el género Identificar los rasgos sobresalientes de la zamba. Analizar, interpretar y bailar zambas
1 junio	Encuentro de San Antonio de Arredondo	Deducir el sustrato ideológico del Encuentro de San Antonio de Arredondo a partir de su

	Géneros: Chamamé	descripción. Caracterizar las letras, la música y el baile del chamamé Versionar chamamés
6 junio	El Movimiento Nuevo Cancionero: "Tradicionalistas" versus "proyección folklórica". Géneros: Tonada cuyana	Comentar el Manifiesto del Nuevo Cancionero. Investigar y exponer sobre la tonada cuyana
13 junio	Congreso de IASPM en Puerto Rico	Ensayar para la audición de cátedra
20 junio	Segundo parcial	Segundo práctico evaluativo
27 junio	Compositores e intérpretes: Leguizamón-Castilla; Falú-Dávalos. Los Chalchalers, Los Fronterizos. Géneros: Triunfo	Escuchar, analizar y versionar obras de los dúos de creadores e intérpretes seleccionados. Investigar y exponer sobre el triunfo
4 julio	Recuperatorios Audición de cátedra	

Silvina Argüello

Prof. Silvina Argüello

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Dirección coral. PLAN 2013

**Asignatura: SEMINARIO DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y APRECIACIÓN MUSICAL:
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Silvina G. Argüello

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Sebastián Cañari, Franco Rivero, Marcos Echandía.

Adscriptos: Carolina Andrés, Gianni Pesci

(Aclaración: Carolina Andrés y los ayudantes alumnos de Folklore musical argentino colaborarán con este seminario). Gianni Pesci será adscripto del Seminario del seminario Historia de la Música y apreciación musical: música argentina y latinoamericana.

Distribución Horaria:

Turno único: miércoles de 17 a 20 hs (teóricos y prácticos).

Consultas virtuales semanales. Los horarios de consulta presenciales se acuerdan con los estudiantes.

SEGUNDO SEMESTRE.

FECHA	CLASE TEÓRICA	CLASE PRÁCTICA
1 agosto	Clase pública por medidas de fuerza acordadas en Asamblea docente	
8 Agos	Paro docente	
15 Agos	Música colonial: La capilla musical. Barroco musical en América (Restiffo) Las misiones de Chiquitos (Restiffo) Córdoba, la música de la catedral en el siglo XVIII (Pedrotti)	Concierto didáctico a cargo de Takian Cay
22 Agos	Música y ritual. Conflictos sociales emergentes en la Quebrada de Humahuaca Caracterización de la Escala bimodal	Exposición de género: escondido Exposición de género: huella
29 Agos	Música cubana (Victoria Eli)	Exposición de género: triunfo Exposición de género: chamamé

5 sept.	Primer parcial	Primer práctico evaluativo
12 Sept.	La primera mitad del siglo XIX: la música en los salones; conciertos públicos; la ópera; las bandas de música. Primeros compositores nacidos en el país. (Huseby-Plesch) El Himno Nacional Argentino (Illari)	Exposición de género: cueca cuyana y nortaña Exposición de género: tonada
19 Sept	El período de organización nacional: la generación del 80. Alberto Williams. Primeras óperas americanas. (Huseby-Plesch).	La generación de 1910. El nacionalismo. El triste. Carlos Guastavino. Análisis e interpretación de obras de Williams y Guastavino.
26Sept	Exámenes	
3 Oct	Elementos compositivos y constitutivos del tango: melodía rítmica / melodía ligada (características, formas de ejecución, articulación). Modelos de marcación (síncopa, marcato, bordoneo, 3-3-2). Fraseo básico y extendido / cerrado y abierto. (Belén Disandro)	Exposición de género: cumbia Exposición de género: cuarteto cordobés
10 Oct	Música afro-indígena, hispano-africana e hispano-indígena. El candombe y la murga uruguaya Los complejos genéricos en la música latinoamericana.	Taller de murga.
17 Oct	Entre el nacionalismo folclorista, el modernismo neoclásico y el dodecafonismo: Paz, Castro, Ginastera.	Exposición de género: rock
24 Oct	Segundo Parcial	Segundo práctico evaluativo Música popular venezolana
31 Oct	Audición-Coloquio	
7 Nov	Recuperatorios de parciales	
14 nov	Recuperatorios de prácticos	

Silvina Argüello
Prof. Silvina Argüello

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1:

GUDEMOS, Mónica. 2015. *Sonidos rituales. Entre el poder de los dioses y el de los hombres*. Madrid: Ministerio de Cultura de España, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Subdirección General de Museos Estatales.

MORALES ABRIL, Omar. 2006. "Florecimiento de la música del culto divino en la Catedral de Puebla de los Ángeles durante el gobierno diocesano del doctor Don Diego Romano". En Lucero Enríquez y Margarita Covarrubias (eds.): *Música, Catedral y Sociedad - I Coloquio Musicat*, México: UNAM, pp. 219-294.

[https://www.academia.edu/6295354/Florecimiento de la m%C3%BAsica del culto divino en la catedral de Puebla s.XVI OmarMoralesAbril 2006](https://www.academia.edu/6295354/Florecimiento_de_la_m%C3%BAsica_del_culto_divino_en_la_catedral_de_Puebla_s.XVI_OmarMoralesAbril_2006)

WAISMAN, Leonardo J. 2000. "La música de las misiones jesuíticas y su difusión actual", *Boletín Música - Casa de las Américas* (La Habana) Nueva Época, N° 3 (2000): 24-37.

_____. 2017. *Una historia de la música colonial hispanoamericana* (Buenos Aires: Gourmet musical). Capítulos 3 y 6.

Unidad 2:

CORRADO, Omar. 2010. *Música y modernidad en Buenos Aires (1920-1940)*. Buenos Aires: Gourmet musical.

GARCÍA ACEVEDO, Mario. 1968. *La música argentina durante el periodo de la organización nacional*. 2º Edición. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

MANSILLA, Silvina. 2011. *La obra musical de Carlos Guastavino*. Buenos Aires: Gourmet musical. 2011.

PLESCH, Melanie. 2008. La lógica sonora de la generación del 80: una aproximación a la retórica del Nacionalismo musical argentino, en *Los caminos de la música*. San Salvador de Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy.

PLESCH, Melanie y Gerardo V. HUSEBY. 2014. "La música desde el período colonial hasta fines del siglo XIX", en BURUCÚA, José Emilio (Dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. 1. Buenos Aires: Sudamericana.

MENDIVIL, Julio. 2016. *En contra de la música. Herramientas para pensar. Comprender y vivir las músicas*. Buenos Aires: Gourmet musical.

Unidad 3:

ADORNO, Theodor W. 2002. Sobre la música popular. Guaragua. *Revista de Cultura Latinoamericana*. Año 6, N° 15. págs. 155-190.

AHARONIÁN, Coriún. 2007. *Músicas populares del Uruguay*. Montevideo: Universidad de la República

GÓMEZ GARCÍA, Zoila y Victoria Eli Rodríguez. 1995. *Música latinoamericana y caribeña*. La Habana: Pueblo y educación.

GONZÁLEZ, Juan Pablo; ROLLE, Juan Claudio 2005. *Historia social de la Música Popular en Chile, 1890-1950*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

PERALTA, Julián. *La orquesta típica. Mecánica y aplicación de los fundamentos técnicos del Tango*. Editorial de Puerto, 2a. Edición. Buenos Aires 2012 (pp. 31 -42, 56-86).

POSSETTI, Hernán. *El piano en el tango*. Fondo Nacional de las Artes, 1ª. Edición. Buenos Aires, 2015 (pp 40-48).

VEGA, Carlos Mesomúsica. Un ensayo sobre la música de todos. 1997 Revista musical chilena. V 51. n 188, Julio.

Prof. Silvana Arguello

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valerina Cato
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento de Música

Carrera: Licenciatura en Dirección Coral

Plan de estudios 2013

Asignatura: TALLER DE ARREGLOS DE MÚSICA VOCAL E INSTRUMENTAL

Profesor titular: José Francisco López

Prof. Adscripto: Gianni Danilo Pesci

Turno único: Lunes de 9:30 a 12:30hs – Aula 7 Pabellón México

Atención alumnos / Consulta*₂: Viernes de 10 a 12hs

*₁ Dicho horario debe ser solicitado por aquellos alumnos que lo precisen en la clase previa (lunes de la misma semana). Mientras tanto se habilita la consulta permanente al email: joselopez_guit@hotmail.com y/o Aula virtual.

FUNDAMENTACIÓN / Apreciaciones generales:

Partimos de la base de pensar que el “arreglar” música es un oficio. En todo oficio se ponen en juego habilidades desarrolladas a partir de la técnica, el uso de las herramientas, la experimentación, la creatividad y el sustento teórico.

El arreglador es un artesano que se involucra con cada nueva obra de una manera particular, el trabajo en serie resulta casi imposible ante la necesidad de vincularse estéticamente con el material. Sabemos que el trabajo de los arregladores es relativamente nuevo en la historia de la música, de hecho, este espacio es el primero dentro de nuestra Facultad en reconocer cabalmente -desde su nombre- la necesidad de que los alumnos desarrollen la capacidad de hacer sus propios arreglos.

El siglo XX se caracterizó por una vorágine creativa en los ámbitos académicos-eruditos y más aún en los “populares” o de transmisión oral, que a su vez se fueron nutriendo y mezclando al punto de dificultarnos su distinción. De alguna manera las características esenciales que podían ayudarnos a diferenciar “lo académico” de “lo popular” se fueron disolviendo en un complejo marco de transculturaciones y confluencias estéticas, filosóficas e ideológicas.

En este contexto el repertorio musical mundial, y principalmente el de raíz popular, creció vertiginosamente de manera exponencial año tras año, y con él, la necesidad de buscar formas de interpretarlo. Así es como el hecho de arreglar una obra de ese inmenso repertorio para ser interpretada de una nueva manera, se convirtió en algo necesario y muy habitual en las prácticas musicales actuales.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Varios aportes sobre el concepto de “arreglo”

Es interesante la postura que muestra el **Magister R.J Mansilla** en su apunte “**El estudio del arreglo**” en donde dice: “(...) propongo, asimismo, como sinónimo de arreglo el término *recreación o recomposición*. Por lo tanto defino como arreglo toda transformación creativa de una obra musical que conlleva modificaciones y aportes sustanciales en su factura y que altera su estructura en los diversos aspectos musicales pudiendo o no cambiar de orgánico –medio vocal/instrumental-. La elaboración implica técnicas, estrategias, recursos y procedimientos posicionales que cambian el material preexistente.”

El reconocido director y arreglador argentino **Eduardo Ferraudi** en la introducción de su libro “**Arreglos vocales sobre música popular**” nos sugiere: “(...) para hacer un buen arreglo es necesario conocer lo más profundamente las características y fundamentos estilísticos de la obra a arreglar, investigar con ánimo curioso las particularidades de la obra y con ese mismo ánimo, si es el deseo del artista, proponer mixturas que involucren un desarrollo del género.”

Según **Rodolfo Alchourrón** en su libro “**Composición y arreglos en la música popular**”, un arreglo es “(...) una versión organizada y orquestada de una pieza. La cual puede resultar de una labor colectiva o del trabajo de una persona, el arreglador (...) El arreglo puede ser escrito o no escrito. En el primer caso, las ideas musicales quedan escritas en hojas que forman las partituras, y si el arreglo no está escrito no habrá partitura. Las ideas deberán ser comunicadas de algún modo a los ejecutantes para que cada uno memorice su parte”.

El profesor de la Tecnicatura en Arreglos musicales (UNL-virtual) **Hernán Pérez**, plantea en la introducción de su apunte de cátedra que: “*El arreglo es un procedimiento interpretativo y como tal implica vínculos gramaticales y semánticos, propios del lenguaje donde se encuentra inserto. Así, debe comprenderse como un procedimiento de composición que implica oficio y por lo mismo un campo de profesionalización*”

El Profesor **Oreste Victor Chlopecki**, desde su manual de **Arreglos vocales –técnicas y procedimientos-** aporta al caso diciendo: “(...) el papel del arreglador se nos presenta con dos perspectivas: Desde el punto de vista del compositor cumple el rol de primer intérprete, de intermediario entre el pensamiento realizado en obra y el público; y desde el punto de vista del destinatario es (...) un coautor con un grado mas o menos discreto de pasividad o actividad sobre el objeto en el que se ha de trabajar”

Para **Thomas Lorenzo**: “*Un arreglo es una interpretación personal de un tema previamente compuesto. En dicha interpretación adaptas el tema, su melodía y armonía, a un estilo e instrumentación, en función de tus propios gustos, y conocimientos*”.

Por otra parte **Diego Madoery** va un poco más allá del concepto estrictamente técnico en “**Los puntos de partida en la composición y el arreglo**”. Para él es necesario “(...) reflexionar sobre los vínculos entre procedimientos y producción, entre contexto cultural y obra. Los elementos del lenguaje musical, las especies (géneros) y los temas –el sentido musical y extramusical-(...)” son los tres ítems que agruparían el total de los procedimientos a la hora de arreglar.

ista

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

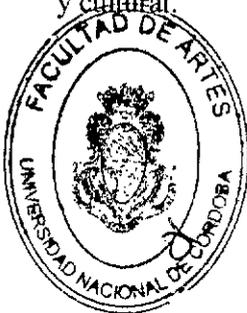

Enric Herrera en su libro **“Técnicas de Arreglos para una orquesta moderna”** dice que: *“Un buen arreglo será aquel que no solo es bueno técnicamente si no que también es el adecuado para el fin en que se destina. Por esa razón un arreglo se juzga por lo bien que suena y no por lo difícil en la ejecución”*

Rescato finalmente párrafos que yo mismo escribí en el cuadernillo pedagógico del trabajo **Yupanqui por Nosotros** (2011): *“El caso es que, para arriesgarnos a definir de algún modo lo que nosotros hacemos atribuyéndonos el acto de “arreglar” obras ajenas, podemos decir que esta actividad tiene que ver con definir de que manera va a ejecutarse una obra, cual va a ser la función de cada uno de los instrumentos que forman parte del cuerpo instrumental escogido, cuáles serán las pautas fijas de interpretación, cuales los recursos técnicos y cuáles los expresivos (...) Cuando melodía, ritmo y armonía están claros el trabajo comienza. A partir de esa instancia es en donde el arreglador entra a jugar creando por encima de la composición que eligió para trabajar, y lo primero que ocurre es la realización de una serie de preguntas: ¿Qué objetivo estético persigo con mi arreglo?, ¿quiero que se parezca o se diferencie de la “versión original”?, ¿porqué motivo?, ¿qué elementos musicales quisiera mantener intactos y cuales quisiera modificar?, ¿porqué y para qué?, ¿hasta qué punto respeto y/o modifico los parámetros sustanciales y de que manera lo hago?, ¿De que otros parámetros musicales me adueño para dar forma a mi arreglo?”*

Objetivos generales

- Promover la reflexión en torno al arte de *arreglar* música, sus implicancias estéticas y su importancia como actividad complementaria de otras especialidades musicales.
- Incentivar el desarrollo del pensamiento musical general en relación con la producción de arreglos vocales y/o instrumentales escritos y no escritos.
- Fomentar el análisis auditivo para comprender el abordaje y la construcción de diversos arreglos escritos sobre cualquier género o especie musical.
- Incentivar al uso de las técnicas y herramientas pertinentes para poder producir arreglos vocales y/o instrumentales correctos sobre un repertorio de libre elección.
- Promover una aplicación sistemática y gradual de los diversos elementos del lenguaje musical (escritura, signos, símbolos, cifrados, indicaciones técnicas, dinámicas, etc) volcados en la producción de arreglos vocales y/o instrumentales, fomentando también la creación de nuevos códigos y formas de escritura.
- Incentivar el desarrollo de un control preciso y conciente de todos los planos musicales posibles: melodía, armonía, ritmo, textura, densidad, dinámica, expresividad, etc, en relación con las especies o géneros abordados.
- Relacionar las herramientas, técnicas y procedimientos para el *arreglo* con las de composición, rescatando el control y desarrollo del discurso, el manejo de las tensiones y distensiones, el uso de la forma/sintaxis y el aprovechamiento de los materiales y los recursos disponibles.
- Fomentar inquietudes respecto de la música de raíz popular, su uso histórico y su evolución, reflexionando a cerca de la histórica dicotomía popular/académica.
- Promover el entendimiento de los géneros y especies musicales dentro de un mapa físico, político y cultural.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Organizar instancias de muestra de los trabajos realizados por los alumnos en formato de concierto/audición.
- Fomentar la superación de lo plenamente cognitivo e intelectual, para entender a la música, y por cuanto al arte de arreglar, como una instancia inexorablemente ligada al plano de las emociones y la inspiración personal.
- Trabajar el desarrollo de aptitudes personales tales como constancia, compromiso, respeto y paciencia, intentando afrontarlos como punto de partida y de llegada en el quehacer musical.

CONTENIDOS

RITMO

- Patrones y posibilidades rítmicas en diversos géneros del folclore argentino y la música latinoamericana.
- Los ritmos y polirritmias como bases de la textura
- La densidad rítmica a partir de: pulso, acento, subdivisión, contratiempo, síncopa, "clave"
- La alteración métrica como herramienta para el arreglo

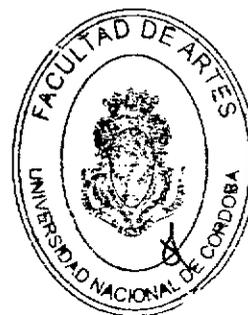
MELODÍA

- Herramientas compositivas para el desarrollo melódico (adición/supresión de sonidos, cambio de pie, aumentación/disminución rítmica, inversión melódica, ampliación/disminución del ámbito interválico, ornamentaciones, etc)
- Ostinato, la imitación, el canon, contrapunto melódico
- El fraseo en relación con el estilo
- La improvisación como parte del arreglo

ARMONÍA

- Armonización a dos, tres y cuatro voces
- Cifrado armónico, armonía funcional
- El ritmo armónico como herramienta para el arreglo
- Rearmonización (acordes secundarios, tonalizaciones, mixturas, acordes extendidos, sustituciones habituales, intensificación c/II-V)
- Otras armonías: por cuartas, modales, politonales, en bloque, clusters
- Modulaci3n arm3nica

SINTAXIS / FORMA

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Motivo/frase/período/sección
- Introducciones, temas (estrofas), interludios, codas
- Continuidad/discontinuidad – Contraste

TEXTURA

- La textura como sumatoria de elementos o “capas” texturales
- La textura como representación de planos figura/fondo: Melodía principal y secundaria, refuerzos y contrastes melódicos, notas guías, pedales, acompañamientos, *background* melódico y armónico. Refuerzos y contrastes.
- Densidad textural como herramienta de tensión/reposo.

INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN

- Nociones básicas de escritura para instrumentos melódicos, armónicos y rítmicos
- La adaptación de lo vocal a lo instrumental y viceversa
- El timbre como herramienta para el arreglo
- Sugerencias de escritura para instrumentos iguales, familias de instrumentos, grupos heterogéneos, vocales o mixtos.

ESCRITURA

- Aportes generales en el uso del software de escritura musical Sibelius.
- Indicaciones técnicas, expresivas, dinámicas, articulaciones. Líneas de alteración del *tempo*, repeticiones, casillas, señales de ensayo, símbolos, palabras.
- Escritura de la letra (texto) en partitura vocal.
- Maquetación de la partitura general y de las particellas.

Bibliografía obligatoria

- Chlopecki, Oreste V. – “Arreglos vocales”. Universidad Nacional de La Plata -2009
- Falú Juan, “Cajita de Música”. 2011
- Ferraudi, Eduardo – “Arreglos vocales sobre música popular”. Ediciones GCC 2005
- INAMU, “Corazón alegre – obra de Gustavo Cuchi Leguizamón”. 2017
- López José, Programa de materia “Taller de arreglos vocales e instrumentales 2018” – Departamento de Música, Facultad de Artes, UNC. 2016

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía ampliatoria:

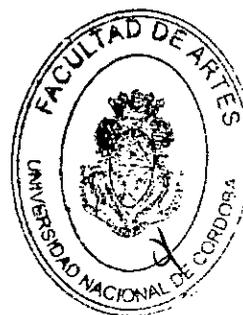
- Casella, A. y Mortari, V. – “La técnica de la orquesta contemporánea” – Ricordi 1948
- Espel, Guillo: “Escuchar y escribir música popular”. Melos – 2009
- Gabis, Claudio: “Armonía funcional”. Melos 2009
- Herrera, Enric – “Técnicas de arreglos para la orquesta moderna” AB Editor S.A -1986
- López José - ¡UPA! Músicos en Movimiento, “Yupanqui por Nosotros”. 2011
- Madoeri, Diego - “Los puntos de partida en la composición y el arreglo” Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el estudio de la música popular. (S/D)
- Mansilla, R.J. – “Estudio del arreglo” (s/d)
- Pérez, Hernán. “Arreglos I”, Tecnicatura en Arreglos Musicales – UNL Virtual (S/D)
- Pilar, Andrés. “Diez arreglos para ensamble” - 2017
- Plan de Estudios Licenciatura en Dirección Coral, FFyH, UNC. 2010
- Tortosa, Héctor: “La guitarra en el folclore argentino”

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La palabra “taller” incluida en el nombre, define el espíritu de esta materia. Entre otras cosas los “talleres” se diferencian de las demás asignaturas porque ubican a la práctica y la experimentación como el centro del aprendizaje. Los contenidos dan pie a la producción de música superando su abordaje como material abstracto para reflexionar, o como recopilación de datos por incorporar. Por este motivo este espacio busca parecerse a los talleres de composición, de creación literaria o de cualquier producción artística, en los cuáles los alumnos muestran frente al docente y sus compañeros, clase tras clase, sus avances, bocetos y trabajos terminados. La puesta en común, la escucha colectiva y la devolución de los presentes son actividades sustanciales para el desarrollo de las clases.

Se destacan las siguientes actividades a realizarse:

- Exposición del docente sobre los contenidos – Marco teórico
- Audición de ejemplos sobre arreglos de diferentes géneros y especies musicales.
- Análisis integrales sobre arreglos de diversos géneros y autores.
- Lectura, reflexión y debate en torno a la bibliografía propuesta.
- Elaboración de arreglos de fragmentos musicales o de obras completas, de manera individual o en conjunto.
- Muestra en el aula de bocetos o trabajos terminados. Experimentación sonora de lo escrito. Puesta en común y opinión sobre los trabajos de los compañeros. Correcciones y/o sugerencias del docente.
- Interpretación en concierto/audición de arreglos terminados.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Modalidad de cursado / Evaluación

Semestral / Cantidad de clases aproximadas: 12 (catorce)

Trabajos prácticos: de 5 a 7. Puede NO presentarse 1 (uno). Pueden recuperarse 2 (dos)

Trabajo final: 1 (uno) a presentar hacia el cierre del semestre

Nota final: Se deduce del promedio de todos los T.P con la nota del T.F

Trabajos Prácticos pueden implicar:

1. Elaboración de arreglos sobre fragmentos (1' mínimo) musicales de diversos géneros y para formatos vocales (2, 3 y 4 voces), instrumentales (instrumentos iguales, familias de instrumentos o conjuntos heterogéneos), o mixtos.
2. Presentación de arreglos interpretados en vivo.
3. Análisis integrales sobre arreglos de diversos géneros y autores.
4. Relacionar la práctica y producción musical del Taller con la bibliografía propuesta.

Trabajo final:

Elaboración y presentación en vivo de un arreglo completo sobre obra de libre elección. Puede ser la terminación de algunos de los trabajos presentados como T.P

Criterios de evaluación

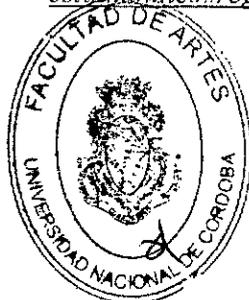
La complejidad de los arreglos a presentar no está preestablecida ya que lo "complejo" o "simple" nada tiene que ver con lo correcto, coherente o bien escrito que es lo que aquí vamos a ponderar. No obstante, es importante que a lo largo de los trabajos, el alumno de cuenta de la incorporación de los contenidos propuestos en este programa y trabajados en clases.

La factibilidad de los arreglos será premisa esencial para considerarlos correctos. O sea: que puedan ser abordados sin dificultades de comprensión, que la escritura permita y facilite la interpretación.

Se tendrá en cuenta la presentación en tiempo y forma, como la prolijidad en la maquetación de partituras y la calidad de las grabaciones o extracciones de audios *sampleados*.

Acreditación

- Rige lo pautado en la reglamentación oficial para todas las materias de la carrera.
<http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos>
- **Alumno promocional:** nota igual o mayor a 6 (seis) en todas las instancias evaluativas Promedio general mayor a 7. Trabajos prácticos entregados: 80%, todos aprobados con nota mayor a 6 y promedio final de 7.
- **Alumno regular:** aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Se habilita para el alumno que lo necesite el Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo. <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Asistencia requerida:** 80% del total de las clases dictadas.

Presentación a examen para alumnos en condición de LIBRES

1. Presentación de 2 (dos) arreglos vocales sobre fragmentos musicales (1`mínimo). 3 y 4 voces.
2. Presentación de 2 (dos) arreglos instrumentales sobre fragmentos musicales (1`mínimo). Que incluyan al menos un instrumento melódico, uno armónico y uno de percusión.
3. Presentación de 1 (un) arreglo vocal/instrumental (mixto) sobre fragmento musical.
4. Presentación de 2 (dos) arreglos completos, al menos uno debe ser mixto e interpretarse en vivo.

Requisitos generales:

- Trabajar sobre un repertorio de libre elección, priorizando el folclore argentino y la música latinoamericana.
- Presentar todo impreso, con las respectivas particellas de los arreglos completos.
- Presentarlo también en versión digital (.pdf)
- Contar con el audio o partituras de versiones originales o que hayan dado pie al conocimiento de las obras.
- Contar con el audio (grabación real, extracción en wav. del sonido midi o *samplers*) de todos los trabajos.
- Incorporar en todo el proceso de producción la mayoría de los ítems detallados en los contenidos de este programa. Saber dar cuenta de ello.

* Para la presentación a examen LIBRE el alumno debe entrevistarse con el titular de la cátedra con 10 o más días de anticipación.

Sugerencias de cursado:

Para cursar esta materia sin mayores dificultades, y con las herramientas básicas suficientes como para abordar los contenidos, se sugiere haber aprobado los siguientes espacios curriculares:

- Audioperceptiva I y II
- Instrumento aplicado I, II y III
- Contrapunto
- Armonía I, II y Armonía y contrapunto del S.XX
- Introducción a la informática musical aplicada
- Taller de Práctica de conjunto vocal e instrumental I

CRONOGRAMA TENTATIVO de Evaluaciones

Semestral (2º semestre) / Cantidad de clases aproximadas: 12/14

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

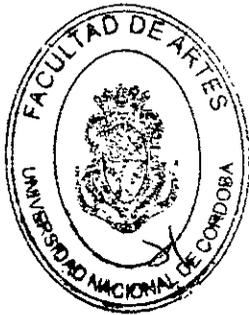

Fecha tentativa para entrega de T.P: 13/8 – 3/9 – 17/9 – 1/10 – 8/10

Fecha límite para entrega de Recuperatorio por T.P no aprobados: 29/10

Fecha de entrega TF: 5/11

Recuperatorio de TF y cierre de ciclo: 12/11

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

López, José Francisco

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento académico: Música

Carrera/s: Lic. en Dirección Coral

Plan 2013

Asignatura: INSTRUMENTO APLICADO IV (PIANO)

Equipo docente:

Profesora Titular dedicación Exclusiva: Mgter. María Inés Caramello (piano)

Asistente: Prof. Silvina Issa

Ayudante B: Prof. Cecilia Morsicato

Profesor Adscripto: Prof. Sebastian Nocetto

Distribución horaria:

Turno Mañana: Miércoles 8,30 a 12 hs

Turno Tarde: de 12 a 18 horas.

Horario de consulta: miércoles y jueves de 8 a 14 horas.

Consultas vía e- mail

tmi_caramello@yahoo.com.ar

Programa:

FUNDAMENTACIÓN

El aprendizaje del piano como recurso complementario exige contemplar aspectos comunes inherentes al desarrollo de destrezas motrices básicas y aspectos particulares propios de cada una de las carreras en las cuales está incorporado. En consecuencia, la Asignatura se orienta en función de la singularidad de esta carrera a través de la selección del repertorio de aplicación y pautas de trabajo.

OBJETIVOS

- Objetivos generales:

-Adquirir una sólida formación teórica-práctica.

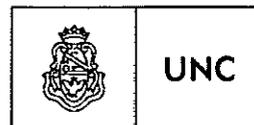

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Lograr un acabado acercamiento al instrumento.

- Desarrollar una actitud crítica y reflexiva permitiendo evaluar y auto-evaluarse de manera continua.

• **Objetivos específicos:**

- Obtener un dominio técnico-musical facilitando la lectura de obras de diferentes dificultades.
- Afirmar en las obras caracteres propios de cada época y estilo.
Recrear posibilidades que brinda el instrumento para la improvisación.
- Incentivar la lectura a primera vista para conocer otros autores.
- Reducir con un grado de facilidad obras del repertorio orquestal y vocal.
- Improvisar con cierta solvencia trozos musicales de diferentes estilos y música en general (folclore, yazz, latinos, etc.) Acompañamiento de obras sencillas.

CONTENIDOS

- A – La técnica pianística. Mecanismo de digitación de tercera, sextas, octavas, etc. Escalas mayores y menores. Acordes mayores y menores, I, IV, V. Bajos cifrados. Arpeggios y acordes de séptima de Dominante y de Sensible.
- B – Repertorio General: Ejercitación pura y aplicada de aprestamiento para el abordaje de la problemática técnica planteada en el punto A.
- C - Repertorio Específico: Ejercicios y obras sencillas en diferentes texturas. Práctica de acompañamiento de obras del instrumento específico (4 manos) y con otros instrumentos.
- D – Repertorio Orientativo: El siguiente repertorio, sólo tiene carácter orientativo para docentes y alumnos. En tal sentido, es indicativo del nivel mínimo a adquirir. Las obras incluidas pueden ser sustituidas por otras de similar dificultad.
- 1 - Estudios: Czerny op. 299, o 740, Crammer o de similar dificultad: **3 estudios**
Velocidad mínima 60.
 - 2 - Obras del período Barroco: Bach: invenciones a dos y/o tres voces, **3 obras.**

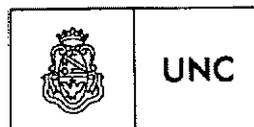

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 3 - Obras del período Clásico: Clementi: Sonatas Vol. II, Haydn: Sonatas Vol. 2, Mozart: Sonatas K. 280, 282, 284, 331. Beethoven o autor romántico. **Una sonata completa.**
- 4 - Obras del período Romántico: Schubert: Momentos musicales. Mendelssohn: Romanzas N° 1 – 11 – 23 – 24 – 31 – 33 – 36 – 40 – 41 – 47 o similar (**1 obra**).
- 5 - Obras Modernas: Bartók: Mokrokosmos IV ó V (**2 obras**). Debussy: o Shostakovich: Danzas fantásticas o. Prokofiev: 10 piezas Op. 12).etc. (**1 obra**)
- 6 – Obra de autores argentinos: C. Lasala. J.J. Castro. G. Graetzer. J. Aguirre. C. Guastavino. A Williams. L. Gianneo o del cancionero popular folclórico.
- 7 – Área creativa. Improvisación y transposición de pequeñas obras. Bajos cifrados. Barrocos y/o americanos. Lectura a primera vista. Reducción de partituras vocales a tres o más voces. Fomentar la orquesta infantil con trabajo en equipo. Cancionero avanzado para ciclo secundario (**5 canciones**). Conocimiento del Himno Nacional Argentino (letra- música) y de otra canción oficial (Aurora, Marcha a las Malvinas, etc).

NOTA:

Manejo solvente de tonalidad: escalas, arpeggios y acordes. Lectura a primera vista.

BIBLIOGRAFIA

Alfred Cortot	Edit. Ricordi	Curso de Interpretación.
Andor Foldes	Edit. Ricordi	Claves del Teclado.
Marguerite Lang	Granica editor	Al piano con Claude Debussy.
K. Leimer-W. Giesecking	Edit. Ricordi	La moderna ejecución pianística.
Herman Keller	Edit. Eudeba	Fraseo y articulación.
K.U. Schnabel	Ed. Cursi	Técnica moderna del pedal.
Hugo Rieman	Ed. Labor	Reducción al piano de partitura de Orquesta.

PROPUESTA METODOLÓGICA

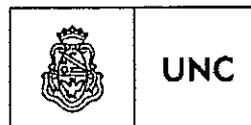

música

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

La Cátedra de Piano aplicado es un ámbito abierto para recibir y considerar las propuestas que pudieran realizar los integrantes de todos los estamentos de la casa, con quienes habrá de colaborar. La misma actitud se tiene con egresados, ex-profesores y todo aquel que sienta que este espacio puede ser útil para allanar dudas y canalizar inquietudes.

La enseñanza individual de ejecución del instrumento es una necesidad para poder lograr un perfeccionamiento integral. Para ello es imprescindible el conocimiento del propio cuerpo: reacciones musculares, actitud postural, concentración y así lograr una buena sonoridad y respuesta interpretativa agradable.

Con el fin de ser más aprovechable ese desarrollo el alumno debe asistir a una clase semanal con carácter obligatorio.

Por la cantidad de alumnos también nos vemos en la necesidad de la enseñanza grupal. Si bien no es lo ideal en este tipo de aprestamientos, la experiencia nos ha deparado ciertas sorpresas resultando en otros tantos aspectos beneficiosos. (muscular, desinhibición, experiencias personales compartidas, auto-controles, observaciones, auto-correcciones, etc.)

Las clases deben ser presenciadas por todos los alumnos. El papel del docente es acompañar, ayudar a resolver dificultades, incentivando para que ensaye otras formas de trabajo. Determinar y comprender distintas prácticas para que sean las correctas.

Muestreo permanente del docente sobre el instrumento pues con la observación se llega más pronto a la asimilación.

Se insiste en forma permanente del **cómo practicar**, para que en el menor tiempo posible se logren buenos resultados tanto en justeza mecánica, seguridad de toque, lo que prodigará una mayor justeza interpretativa por medio de articulaciones, matices, pedales, etc.

La lectura, la técnica, el análisis integral, la digitación, el estilo, son aspectos fundamentales de tener en cuenta para el logro acabado de cualquier interpretación.

Se seguirá estimulando especialmente el desarrollo de la **lectura a primera vista** como ejercicio importante para lograr una mejor lectura por sí misma y como

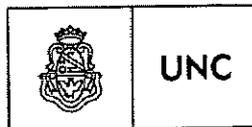

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

medio para conocer repertorio de la especialidad. Ayuda en el aprestamiento y la comprensión estilística entre otros tantos beneficios.

Audiciones internas.

Se insistirá en la participación de audiciones internas. Es un valioso ejercicio para la madurez interpretativa personal y como experiencia de artista. Al menos dos en el año. (Junio, septiembre).

Presentación a concursos

Es beneplácito observar el entusiasmo por la competencia creadora-constructiva que se apoya incondicionalmente desde la Cátedra. Estos eventos que escasamente suelen darse desde dentro como fuera de la Facultad son siempre bienvenidos y receptados activamente y con logros ya obtenidos.

Dictado de clases.

Se continuará aleccionando al alumnado para el dictado de clases dentro y fuera del ámbito universitario. El alumno prepara un tema de su elección, investiga y desarrolla todos los procedimientos propios de una clase. Se visa, corrige, se proponen otros aspectos y se resuelve en el lugar que haya elegido para tal fin. (escuelas marginales, jardines maternas, parroquias, centros vecinales, centros de jubilados etc.) A posteriori se evalúa el resultado y la experiencia personal con la participación del docente y en grupo.

Encuentros de Trabajo

Estos encuentros se realizan en el ámbito universitario.

Dirigidos a todos los alumnos en general y con la participación de los mismos o bien de los profesores adscriptos como disertantes. Se llevarán a cabo tres en el año en curso (mayo, agosto, octubre, DÍAS A CONVENIR). Duración de la clase 30 a 40 minutos. Se le asignará un reconocimiento por escrito con aval de la Cátedra y el Dpto. de Música.

Modo de realización:

Se determinará un tema a elección del alumno. El mismo debe incluir: Epoca, autor, obra, ubicación histórica, análisis y posible interpretación o audición digital.

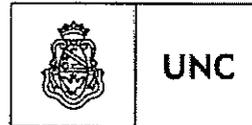

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La obra puede ser de la naturaleza que se desee como también la posibilidad de estilo. (Vocal, instrumental, de cámara, música mixta, etc.)

EVALUACIÓN

Se toman dos Parciales: mes de mayo y mes de octubre. Días a convenir Recuperatorios, quince días posterior a los parciales. Se realiza seguimiento de cada alumno mediante una ficha personal con los datos del alumno, en donde se registra su previo conocimiento del instrumento, si lo hubiera, la o las carreras en que se inscribió, documento, foto. Allí se vuelcan todas las intervenciones y su participación en clase, en audiciones, dificultades que se aprecian, mejoras, etc. Se fijan las notas de sus parciales y todo dato que beneficie su actuación.

Ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

REQUISITOS PARA LA REGULARIDAD

Visto lo expuesto, el programa de examen de los alumnos regulares y libres deberá ajustarse a lo establecido en el Repertorio Orientativo, en vigencia en la Facultad de Artes:

- 1 – Registrar una asistencia no inferior al **80%** de las clases dadas por el profesor.
- 2 – Cumplimentar **dos parciales** como mínimo con una calificación **no inferior a 4 puntos, para regularidad** Parciales no promediables. Promocional con nota no inferior a 6 y promedio de 7 (siete) puntos
- 3 – El alumno libre deberá cumplir con el programa completo y el examen seguirá los lineamientos trazados en el Art. 24 del Régimen de Alumnos – Resolución 363/99 –
- 4- El alumno libre debe presentar con **un mes de antelación** el programa seleccionado. Este será revisado, variado en algún aspecto de ser necesario, y aceptado por el Titular de la Cátedra.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma de evaluaciones.

Prácticos: uno por mes a acordar por lista de estudiantes

Parciales Primer Cuatrimestre:

- 30 de mayo
- 6 de junio.

Recuperatorio: el 27 de junio.

Parcial segundo cuatrimestre

- 24 de octubre

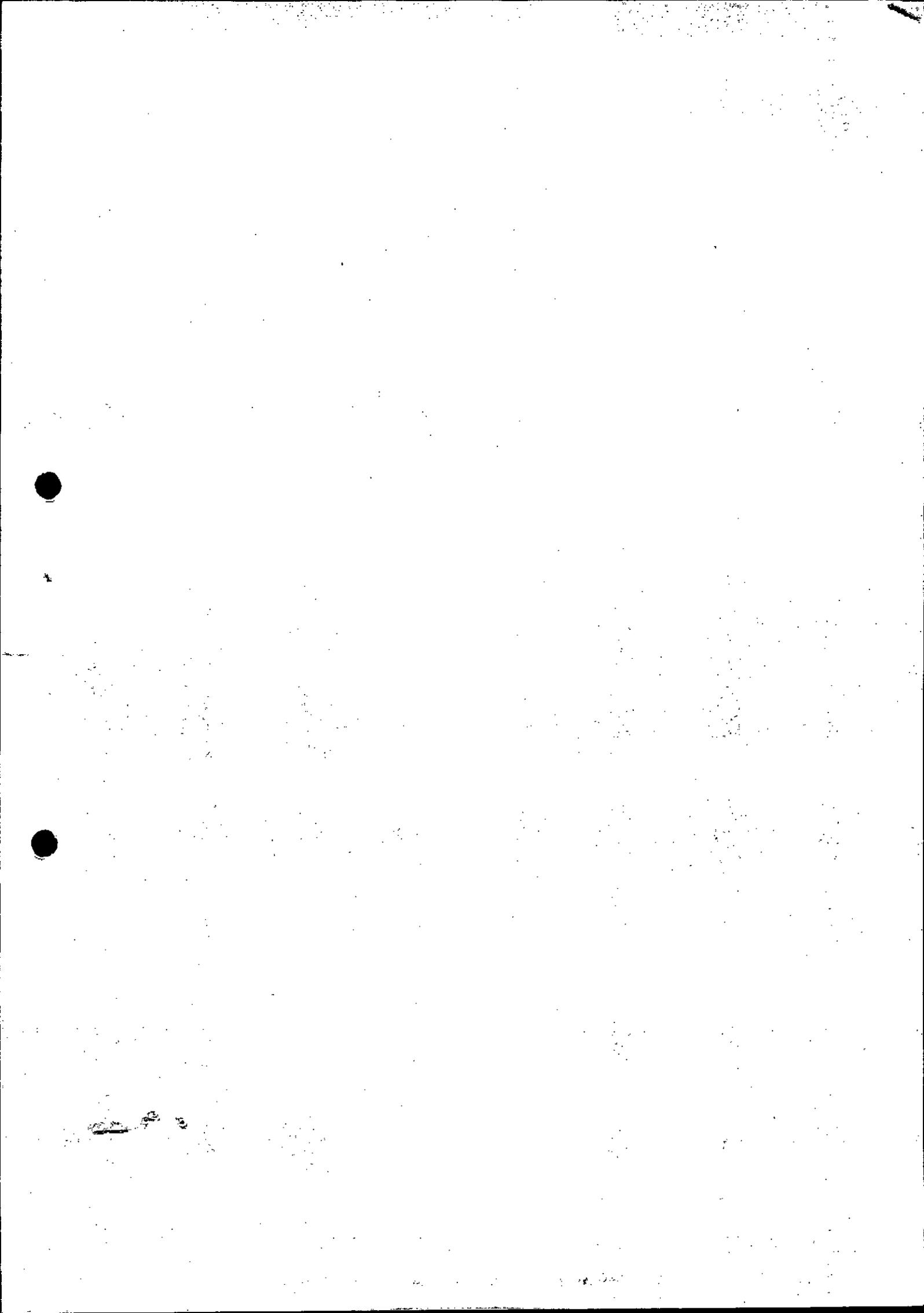
Recuperatorio: 7 de noviembre

Prof. Teodora María Inés Caramello.
Titular de la Cátedra.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Au. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: **MÚSICA**

Carrera/s: **LICENCIATURA en DIRECCIÓN CORAL**

Asignatura: **INTERPRETACIÓN y REPERTORIO CORAL I**

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Adjunto: **Prof. Lic. Oscar LLOBET**

Distribución horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

Turno único: **viernes 13.00 a 14.00**

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación**

En el Plan de Estudios de la carrera *Licenciatura en Dirección Coral* existen 2 (dos) asignaturas de la misma denominación (Interpretación y Repertorio Coral I-II), correspondientes al eje de **Formación Específica**, esenciales en la etapa final de la formación de un futuro director de coro. En esta primera, los estudiantes disponen de los conocimientos previos adquiridos en las asignaturas Práctica y Dirección Coral I-II, y adquiriéndose y por adquirir en Armonía I-II, Armonía y Contrapunto del siglo XX, los Seminarios de Historia de la Música, e Historia de las Artes.

En virtud de lo anterior, se hace imprescindible el tratamiento de **todos** los ítems relacionados con el espectro completo del canto coral, desde los coros profesionales, que le exigirán el más alto grado de perfección artística, como hasta los coros vocacionales, que supondrán por parte del futuro director un rol dotado de una importante carga pedagógica. Estas diferencias planteadas entre los distintos tipos de agrupaciones corales y sus repertorios apropiados requieren, cada uno por sí, tratamientos muy particulares y diferenciados. Por ello, se torna también imprescindible el estudio, análisis y práctica de los más variados repertorios corales existentes.

La formación integral de un **Director de coros** debiera abarcar la totalidad de las expresiones de todas las etapas de la historia de la música coral. Por consiguiente se posibilitará esta formación integral del futuro director poniéndolo en conocimiento de amplios repertorios y de los diferentes problemas estéticos e interpretativos que se desprenden de los mismos. Las versiones y arreglos corales de música popular tendrán su espacio, por ser éste un repertorio recurrente en las agrupaciones corales de nuestro país y, probablemente, una de las primeras necesidades del novel director que acceda a la dirección de un coro vocacional.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

GENERALES

- Acompañar a los estudiantes en el proceso de su formación integral como profesionales músicos ante todo y- *a posteriori*- como directores de coro, a través del dominio del análisis y la adquisición de criterios de interpretación de los diversos géneros y estilos del repertorio coral universal.
- Formar profesionales que:
 - Incorporen una imagen ideal de director, rico y sensible en valores humanos y estéticos que les permita compatibilizar la eficacia de su accionar con el rol de conductor-animador.
 - Puedan desempeñarse en la conducción de grupos corales de muy diversos tipos, sosteniendo con rigor los fundamentos en los que se basa su práctica.
 - Potencien su sentido de integración social en base al trabajo grupal y al afianzamiento del espíritu de equipo.
 - Desarrollen un sólido poder de convocatoria y liderazgo, con capacidad de adaptación a grupos de trabajo de características muy diversas.
 - Comparen, confronten, diferencien, jerarquicen, conozcan y dominen las técnicas y conocimientos necesarios para poder abordar correctamente -en ensayos y conciertos- un repertorio de dificultades, períodos, y estilos variados, pudiendo ser objetivos en la elección del repertorio según las posibilidades (técnicas e interpretativas) de los grupos que dirigen.
 - Se interesen en el acervo cultural folklórico nacional y continental, así como de diferentes manifestaciones musicales universales.

ESPECÍFICOS

Lograr que los estudiantes

- Tomen conciencia que en una obra coral conviven y dialogan dos lenguajes completamente diferentes -y complementarios- como son el literario y el musical.
- Analicen y estudien obras diversas con criterios musicológicos y estructurales según distintos géneros y estilos.
- Contextualicen las obras estudiadas y analizadas en los marcos histórico, social y estético que les son propios.
- Puedan tomar decisiones interpretativas coherentes, estratégicas y fundamentadas.
- Valoren y critiquen la propia interpretación de las obras, y hagan lo propio con versiones realizadas por terceros.

Se espera que los estudiantes adquieran los conocimientos e incorporen las habilidades imprescindibles para poder desempeñarse con la responsabilidad que un director de coro debe afrontar ante las más diversas exigencias musicales y sociales. Esto incluye:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1) La incorporación del proceso de decodificación de la partitura de una obra, buscando los significados que permitan apoderarse con la mayor fidelidad posible de las intenciones del compositor. Área del **CONOCIMIENTO** del repertorio coral.

2) La elaboración de una imagen ideal de la obra teniendo en cuenta todos sus elementos constituyentes y las relaciones e interacciones existentes entre ellos. Área de la **REFLEXIÓN** acerca del repertorio coral conocido.

3) La elaboración de un código para comunicar dicha imagen ideal de la obra a los cantantes quienes, en colaboración con el director, la transforman en un fenómeno poético-musical, estético y cargado de múltiples contenidos. Áreas de la **TÉCNICA GESTUAL** y de la **TÉCNICA DE ENSAYO** aplicadas al repertorio coral acerca del que se ha reflexionado.

4) El control permanente de los resultados, para que se acerquen intensa y detalladamente a la imagen ideal. Área de la **INTERPRETACIÓN** del repertorio coral ensayado.

Al facilitar que el futuro director de coro conozca, incorpore y domine el empleo de herramientas, se pretende apuntar al conocimiento y la ejercitación técnico-musical y a la versatilidad al momento de responder a toda expectativa, con total solvencia y en el más alto nivel artístico exigible.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- I. Los conceptos de *análisis, repertorio e interpretación*. Distintas acepciones y alcances.
- II. Los conceptos de *género y estilo*. Distintas acepciones y alcances.
- III. El análisis: distintas aproximaciones y metodologías, según tipos de géneros y estilos. El problema de la existencia y presencia de textos literarios como antecedentes y constituyentes de la obra coral. Relaciones entre los parámetros de los lenguajes literario y musical. Lenguaje coral como resultante. Texto y significación literaria, texto y significación musical, texto y significación coral. Conceptos básicos de la teoría de los tópicos y su aplicación al análisis de obras corales. Conceptos básicos de Semiología, y su aplicación a obras corales.
- IV. El repertorio coral la segunda mitad del siglo XVIII, representado por obras de Wolfgang A. Mozart. La ausencia casi total de repertorio *a cappella* en esta época; sus causas y consecuencias. Características generales y particulares, según distintos géneros y estilos. Presencia y rol en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes.
- V. La reaparición de repertorio coral *a cappella* a fin del siglo XVIII y comienzos del XIX. El repertorio coral austro-germano: los *Lieder*. Obras de Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Hugo Wolf y Max Reger. Obras corales con textos literarios seculares y de carácter religioso. Características generales y particulares, según distintos géneros, estilos y etapas del siglo XIX. Presencia y rol en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes y sus soluciones.
- VI. El repertorio coral británico de transición entre los siglos XIX y XX: los *partsongs*. Obras de Eduard Elgar, Gustav Holst y Charles V. Stranford. Rol y presencia en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes y sus soluciones.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- VII. Las canciones folklóricas y populares como material primario de las versiones corales. Diferencias entre la música de tradición escrita y la de tradición oral. Problemas conceptuales y terminológicos. Dificultades diversas para la aplicación del concepto de "estilo" en estos géneros.
- VIII. El repertorio coral conformado por versiones corales de canciones pertenecientes a géneros folklóricos y populares argentinos y americanos: zamba, chacarera, cueca, huayno, tonada, tango, milonga, candombe, litoraleña, chamamé, loncomeo, *choro*, joropo, pasillo, marinera, son, alcatraz, *spiritual*, *gospel*. Características literario-musicales. Rol y presencia de estos géneros en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes y sus soluciones.

4- Bibliografía

✦ **Obligatoria** (en caso de no estar disponible, será proporcionada por el docente)

- Agawu, Kofi: *Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-Century Lied*. En *Music Analysis*, Vol. 11, N° 1 (Blackwell Publishing, marzo 1992). Trad.: Oscar Llobet
- Aguilar, María del Carmen: *Formas en el tiempo: Análisis musical para intérpretes*. Edición del autor; Buenos Aires, 2015.
- Barber, Charles - Bowe, José - Westrup, Jack: *Conducting*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Bent, Ian y Blum, Stephen: *Repertory*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Bent, Ian y Pople, Anthony: *Analysis*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Bono, Virginia: *Notas sobre interpretación de música coral*. En *Revista anual 2015 de A.DI.CO.R.A* (Asociación de directores de coro de la República Argentina). Buenos Aires, 2015.
- Davies, Stephen y Sadie, Stanley: *Interpretation*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Gallo, José - Graetzer, Guillermo - Nardi, Héctor - Russo, Antonio: *El director de coro*. Ricordi; Buenos Aires, 1979.
- González, Juan Pablo: *De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en música popular*. En *Revista N° 23 del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 2009.
- González, Juan Pablo: *Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina: ¿La gallina o el huevo?* En *Revista Transcultural de Música*, 2010. www.sibetrans.com/trans
- Grau, Alberto: *Dirección coral. La forja del director*. GGM Editores; Caracas, 2005.
- Lopez Puccio, Carlos: *Algunos problemas de afinación en la práctica coral*. Revista Mediante. Buenos Aires, (en fotocopias)
- Maclary, Edward: "Musical analysis as reader response", "Style, Signs, and Tropes" y "Humanizing analysis", en *Expanding the choral conductor's horizon: the application of selected literary theories to the process of choral score study*. Edición del autor, University of Maryland, 2009. Trad.: Oscar Llobet.

- Mansilla, Ricardo: *Consideraciones sobre la interpretación de música coral de raíz folklórica y popular*. En *Revista anual* de A.DI.CO.R.A (Asociación de directores de coro de la República Argentina). Buenos Aires, 2010.
- Pacheco, Mónica: *Interpretación y Hermenéutica*. En *Revista anual* de A.DI.CO.R.A (Asociación de directores de coro de la República Argentina). Buenos Aires, 2010.
- Pascall, Robert: *Style*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Schoenberg, Arnold: *La afinidad con el texto*. En *El Estilo y la Idea*; Taurus Ediciones; Madrid, 1963.

🚩 Recomendada

- Alldahl, Per Gunnar: *Choral intonation*. Gehrman's Musik.
- Ericson, Eric - Ohlin, Gösta - Spånberg, Lennart: *Choral conducting*. Walton Music Corporation; New York 1974.
- Ferreyra, César: *Cuentos corales*; Ediciones GCC; Buenos Aires, 1999.
- Frederck Harris, J.: *Conducting with feeling*. Meredith Music Publications; USA, 2001.
- Tagliabue, Giorgio: *La actividad directorial: práctica y disciplina*, 1ª y 2ª partes; en *Coralía*, Revista de la Fundación Coral Argentina, Año 2, Números 1 y 2; Buenos Aires, 1996.
- Bergman, Ingmar: *Linterna mágica (Fábula)*. Trad. Francisco Úriz. Tusquets; Barcelona, 1995.
- Boulez, Pierre: *La escritura del gesta*. Gedisa Editorial; Barcelona, 2003.
- Crocker, Richard L.: *A History of Musical Style*. McGraw-Hill; New York, 1966.
- Nattiez, Jean-Jacques: *Music and Discourse: Towards a Semiology of Music*. Trad francés-inglés, Carolyn Abbate. Princeton University Press; Princeton, 1990. Trad.: Oscar Llobet.
- Scarabino, Guillermo: *Bases conceptuales de la dirección arquestal*. En *Revista N° 10 del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 1989.

🚩 Complementaria

- Ehret, Walter: *The Choral Conductor's Handbook*. Edward Marks Music Corporation; Nex Cork, 1959.
- Fubini, Enrico: *Lo estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*; Alianza Editorial, S.A.; Madrid, 1988.
- Maniello, Anthony: *Conducting. A Hands - On Approach*. Belwin - Mills Publications Corp, 1996.
- Mees, Arthur: *Chairs and Charal Music*. Lightning Source Inc; 2004.
- Parussel, Renata: *Querido maestro, querido alumno. La educación en el Canto. Método Rabine*. Serie Escritos Musicales. Ediciones GCC. Buenos Aires, 1999.
- Webb, Guy: *Up front!* E. C. Schirmer Music; Boston, 1993.

5- Propuesta metodológica

Actividades y Trabajos Prácticos

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ✓ Realización y entrega de 8 (ocho) trabajos prácticos [4 (cuatro) en cada cuatrimestre], consistentes en el análisis de obras corales, según consignas dadas en cada caso.
- ✓ Prácticas de aplicación de estrategias interpretativas sobre obras del repertorio coral universal, de diferentes épocas y estilos. El repertorio se elegirá y asignará según la cantidad y tipo de voces de las/los estudiantes inscriptas/os. Esta actividad queda *ad referéndum* de la cantidad y distribución vocal de estudiantes inscriptas/os, o cantantes invitadas/os. Si no hubiera cantidad suficiente de cantantes en el aula, las/los estudiantes deberán conectarse con agrupaciones corales reales (Coro de la Facultad de Artes de la UNC, coros de las otras facultades de la UNC, coros diversos de la ciudad o ciudades cercanas, etc.), y realizar estas prácticas frente a las mismas.

6- Evaluación

Se propondrán 2 (dos) exámenes parciales -uno en cada cuatrimestre-, 8 (ocho) trabajos prácticos, y un trabajo práctico "eventual", consistente en la preparación de obras con el grupo conformado por los mismos estudiantes, del cual se obtendrá una nota de carácter conceptual.

7- Requisitos de aprobación para promocionar o regularizar

Para regularizar: obtener una presencia mínima de 75%, 4 (cuatro) puntos como mínimo en las dos notas parciales, y tener como mínimo el 80% de los trabajos prácticos aprobados.

Para promocionar: obtener una presencia mínima de 80%, un mínimo de 6 (seis) puntos en cada parcial, un promedio no menor que 7 (siete).

Se considerará la categoría de alumno con familiar a cargo y/o alumno trabajador, disponible en <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

ESTA ASIGNATURA NO PODRÁ RENDIRSE EN CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE, según EXP-UNC N° 0030695/2010, Anexo "A", Resolución N° 507, pág.10. Disponible en <http://www.cea.unc.edu.ar/artes/estudiantes/contenedor-archivos-estudiantes/lic-en-direccion-coral>

8- Recomendaciones de materias aprobadas/cursadas/en curso

- Seminario de fonética de idiomas: latín (aprobada)
- Práctica y Dirección Coral I y II (aprobadas)
- Seminario de Historia de la Música y Apreciación musical: Clasicismo (al menos en curso)
- Seminario de Historia de la Música y Apreciación musical: Romanticismo (al menos en curso)
- Seminario de fonética de idiomas: inglés (al menos en curso)
- Seminario de fonética de idiomas: alemán (al menos en curso)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Será móvil, según cantidad y tipo de alumnos y conocimientos previos de los mismos.

Es imposible "insertar" de manera forzada en un cronograma preestablecido el control del proceso de enseñanza-aprendizaje de una disciplina como ésta. Sólo se indicará un

Cronograma tentativo de Trabajos prácticos

- 20 de abril: entrega de TP 1: Aproximación analítica e interpretativa de *Lieder* de Mendelssohn y Schumann.
- 4 de mayo: entrega de TP 2: Aproximación analítica e interpretativa de un *Lieder* de, Brahms y Wolf.
- 18 de mayo: entrega de TP 3: Aproximación analítica e interpretativa de *partsongs* de Stanford, Elgar, Pearsall.
- 8 de junio: entrega de TP 4: Aproximación analítica e interpretativa de arreglos o versiones corales de canciones pertenecientes a géneros comúnmente llamados "folklóricos" y/o "populares".
- 17 de agosto: entrega de TP 5: Aproximación analítica e interpretativa de obras corales de carácter "nacionalista" de Kodály, Bartók, Guastavino, Villa-Lobos.
- 31 de agosto: entrega de TP 6: Aproximación analítica e interpretativa de *motetten* de Brahms y Bruckner.
- 14 de septiembre: entrega de TP 7: Aproximación analítica e interpretativa de arreglos o versiones corales de canciones pertenecientes a géneros comúnmente llamados "folklóricos" y/o "populares".
- 19 de octubre: entrega de TP 8: Aproximación analítica e interpretativa de arreglos o versiones corales de canciones pertenecientes a géneros comúnmente llamados "folklóricos" y/o "populares".

Cronograma de Exámenes parciales

- ✓ Examen parcial 1: 29 de junio, en formato individual, escrito, presencial y "a libro abierto". Este parcial se considerará aprobado con 4 (cuatro) puntos como mínimo.
- ✓ Examen parcial 2: a) parte teórica en formato individual, escrito y domiciliario, a entregar antes del 9 de noviembre. b) parte práctica individual frente al Coro de la facultad de Artes, a realizarse durante los meses de septiembre u octubre sobre repertorio a convenir. Este parcial se considerará aprobado con 4 (cuatro) puntos como mínimo en cada una de las partes a) y b).
- ✓ Instancias parciales de recuperación, en fecha y modalidad a convenir según los casos.

Prof. Lic. Oscar M. LLOBET

Córdoba, abril de 2018

7

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento de Música

Carreras: Licenciatura en Dirección Coral / Lic. en Composición Musical / Lic. en Interpretación Instrumental

Plan de estudio: 2013- 2017

Asignatura: TALLER DE PRÁCTICA DE CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL II

Profesor titular: José Francisco López

Profesor Asistente: Federico Sammartino / **Prof. Adscriptas:** Araceli Bonfigli y María Lucrecia Carrizo

Turno único: Lunes de 13 a 16hs –Salón y Aula 7 Pabellón México

Atención alumnos / Consulta*: Viernes de 10 a 12hs

* Dicho horario debe ser solicitado por aquellos alumnos que lo precisen en la clase previa (lunes de la misma semana). Mientras tanto se habilita la consulta permanente Aula virtual.

FUNDAMENTACIÓN / Apreciaciones generales:

El espacio curricular que representa un Taller de Conjunto, ensamble o grupo musical, es absolutamente imprescindible en la formación de un músico. En esta instancia la interpretación grupal, la escucha y el análisis, la lectura musical, la capacidad de arreglar fragmentos de música y la improvisación son los principales puntos a desarrollar. Para esto, la inmensurable variedad estilística que en este caso representan las músicas populares de todo el mundo, resultan ser la herramienta y el medio por el cual el alumno conocerá, razonará y transmitirá todo lo que va incorporando e internalizando a nivel técnico, vocal e instrumental, así como a nivel de pensamiento y oficio musical en general.

La palabra "Taller" por su parte, nos inserta en un espacio de aprendizaje eminentemente práctico, diferenciándose del resto de los formatos curriculares, en donde el quehacer musical y la reflexión sobre el mismo son el punto de partida en cada encuentro.

La lectura y la improvisación son competencias que el alumno aprende principalmente en sus clases de instrumento y aplica y refuerza en este espacio, por su parte la interpretación grupal lógicamente necesita de un lugar como el conjunto para poder desarrollarse. Ahora bien, ser integrante de un grupo no significa solo leer correctamente la partitura, improvisar con fluidez y acoplarse perfectamente con los demás músicos. En este sentido es importante reflexionar sobre la última idea del párrafo anterior: **el pensamiento y el oficio musical en general**. El Taller de Conjunto debe también ser un espacio que estimule al alumno a apropiarse de las responsabilidades que superan lo puramente técnico, es decir, todo aquello que aparece inevitablemente en el quehacer de cualquier músico que pretenda proyectar en conjunto su música. Por ello, en la lista de contenidos y aprendizajes se comienza detallando los actitudinales, como un punto de partida general en el proceso de aprendizaje.

Objetivos generales:

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Integrar el ensamble logrando la interpretación vocal y la ejecución de distintos instrumentos a lo largo de todo el repertorio anual.
- Comprender las formas de construcción de las composiciones y los arreglos abordados.
- Desarrollar técnicas para abordar desde la escucha, interpretar y arreglar música de cualquier sitio del mundo.

Objetivos específicos:

- Desarrollar el pensamiento musical general en relación con la interpretación colectiva y el uso de instrumentos musicales de diferente índole: percusión, armónico, melódico.
- Lograr una efectiva utilización de códigos colectivos de interpretación musical preestablecidos, fomentando también la creación de nuevos códigos útiles para el grupo.
- Fomentar una aplicación sistemática y gradual de los diversos elementos del lenguaje musical (gramática, signos, símbolos, clasificaciones, etc) aplicados a la interpretación de música popular de diferentes regiones del mundo.
- Incentivar conceptos como compromiso, respeto, solidaridad y paciencia, intentando afrontarlos como punto de partida y de llegada en el quehacer musical.
- Desarrollar inquietudes respecto de la música de raíz popular, su uso histórico y su evolución.
- Fomentar la reflexión y el debate acerca de la histórica dicotomía música popular/música académica.
- Desarrollar el entendimiento de los géneros y especies musicales dentro de un mapa físico, político y cultural.
- Fomentar la superación de lo plenamente cognitivo e intelectual, para entender a la música como una instancia inexorablemente ligada al plano de las emociones y la inspiración personal.
- Ampliar los recursos desarrollados durante el primer año de cursado de este Taller, puntualizando sobre la capacidad de improvisar y sobre el desarrollo de técnicas para escribir música y arreglar repertorio.

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES

* ACTITUDINALES:

- **Puntualidad, cumplimiento de horarios y de obligaciones asumidas:**
“traer la partitura, el CD que íbamos a escuchar, el libro que iba a prestar”, “asistir y llegar a tiempo al ensayo que pactamos”, “exigir a los demás que también lo hagan”, etc.
- **Solidaridad y paciencia:**
No todos entendemos las cosas al mismo tiempo, no todos podemos tocar con la misma facilidad, a veces es necesaria la repetición, el “*machaque*”, a veces es necesario parar, dejar de avanzar hasta que todos podamos incorporar.
- **Abandono del objetivo pura y exclusivamente personal:**

Los resultados son satisfactorios solo cuando el objetivo colectivo se cumple, de este modo, si la música en general no sale como debiera, todos deben revisar y reflexionar sobre lo que están haciendo, incluso aquel que aparentemente está haciendo todo bien.

- **Comprensión y respuesta a consignas de trabajo**
- **Esfuerzo, constancia y gusto por el trabajo propio.**
- **Confección de pautas de trabajo, de planes de ensayo, de división de tareas:**

El alumno no sólo debe responder a las consignas, si no también saber crearlas, actividad indispensable en el oficio musical: “hagamos un *loop* de los últimos cuatro compases hasta que ensemblemos bien esta polirritmia”, “la segunda mitad de la hora podríamos hacer una escucha de este nuevo estilo que no conocemos”, “me gustaría intentar rearmonizar la parte A, mientras tanto uds. pueden anotar el *patrón* que acabamos de armar”, etc.

- **Uso de códigos y términos en común:**

Cuando uno hace música con otros comienzan a aparecer formas de decir y de actuar, sin importar cuan ortodoxas o novedosas sean, que identifican a todos, y que ayudan a construir un sentimiento de pertenencia grupal, aparte de hacer mas fluido el curso de la comunicación musical.

- **Confianza en uno mismo y en los compañeros:**

El único modo de conseguir que una música interpretada entre muchos esté bien lograda, requiere de exaltar la confianza que cada uno tiene para con sus compañeros y para consigo mismo. La música así suena más segura, mas contenida.

* PRÁCTICOS:

- Audición de ejemplos sobre diferentes géneros y especies de música en general.
- Análisis formales, armónicos y texturales sobre dichas especies.
- Ejecución de arreglos preestablecidos a través de lectura de partes individuales.
- Ejecución de arreglos desarrollados en clase entre alumnos y profesor.
- Confección de arreglos propios o en conjunto.
- Improvisación sobre estilos y esquemas armónicos dados.
- Lectura y escritura de melodías, armonías, patrones, obligados, cortes, etc.
- Trabajos puntuales sobre diferentes aspectos de la interpretación: afinación, ritmo, fraseo, articulación, ataques y cortes.

* CONCEPTUALES:

Interpretación

- Respeto por las indicaciones del director
- Técnica instrumental
- Afinación
- Tempo
- Dinámica
- Coordinación grupal, *empaste*
- Ejecución mecánica
- Ejecución expresiva
- Ejecución de memoria
- El patrón o clave como esqueleto rítmico.
- El timbre
- La improvisación
- Precisión rítmica

Repertorio (Género o especie)

- Forma – Sintaxis – Estrófico – Verso
- *Danza o no danza*
- Tipo de armonía (tonal-modal)
- Características melódicas
- Patrón o clave rítmica (métrica)
- Acompañamientos característicos.
- Región: cultura, costumbres, folclore, influencias

Armónico/melódico

- El esquema de armonía funcional (Mayor y menor)
- Acordes cuatriadas y sus funciones tonales.
- Acordes con tensiones y notas agregadas.
- *Círculo de quintas y secuencias usuales de...*

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Arreglo

- El arreglo vocal, instrumental o mixto
- La adaptación vocal, instrumental o mixto
- Escritura (p/ inst. melódicos, p/ inst. armónicos, p/ inst. de percusión)
- Rearmonización
- El abordaje tradicional-convencional / Contemporáneo-novedoso
- Textura - Funciones texturales
- Posibilidades instrumentales – Alcance de los instrumentos (registro, timbres)

UNIDAD 1

Posibles géneros a trabajar:

- Jazz del mundo
- Rock del mundo

UNIDAD 2

Posibles géneros/países a trabajar:

- Músicas populares europeas:
 - España: flamenco, rumba, fandango, coplas
 - Portugal: fado
 - Europa del este: música balcánica

UNIDAD 3

- África: canto colectivo y percusión.

La "canción" con sus innumerables variantes estilísticas es otro de los géneros que puede dar pie a la interpretación en cualquiera de las unidades descriptas.

*En las tres unidades confluyen todos los contenidos detallados en "Actitudinales", "Prácticos" y "Conceptuales". La separación por UNIDADES solo aclara el tipo de repertorio en relación a un género o región a abordar en cada etapa.

Bibliografía obligatoria

- Berklee College of music, Real Book. Compilado de partituras.
- Domínguez, Agustín y López, José: Arreglos de cátedra 2017/2018.
- Domínguez, Agustín y López, José: Apuntes de cátedra 2017/2018.
- Gabis, Claudio: "Armonía funcional". Melos 2009
- López, José: "Programa de Taller de Práctica vocal e instrumental II" UNC 2018
- Pérez Guarneri, Augusto: África en el aula. Editorial Universidad de La Plata. 2009

Bibliografía ampliatoria

- Alchourrón, Rodolfo: "Composición y arreglos de música popular". Ricordi. 1991
- Casella, Alfredo y Mortari, Virgilio: "La técnica de la orquesta contemporánea"
- Laura Cialdo, Escuela de Música Popular de Avellaneda: "Piano ciclo básico"
- Fischerman, Diego: "Efecto Beethoven: complejidad y valor en la música de tradición popular". 2004

- Navarro, Ricardo: "Apuntes de armonía funcional aplicada a la música popular". 1999
- Plan de Estudios Licenciatura en Dirección Coral, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.

Metodología de trabajo:

Posibles maneras de abordar la música:

- **Un arreglo entero presentado por el profesor**, con toda la música escrita por medio de la notación tradicional. El alumno debe poder recibir una *particelli*, estudiarla lo suficiente y luego intentar ensamblarla correctamente con sus compañeros.
- **Una idea** de arreglo, un disparador, una inquietud que el profesor brinda y deja en manos de los alumnos para que ellos la trabajen.
- La confección de **un arreglo propio o en conjunto**. Es interesante ver que el hecho de producir y echar mano sobre algo nos permite conocerlo mucho mejor.

En cuanto al tipo de escritura y de lenguaje en general que se va a trabajar desde los distintos instrumentos, surge la siguiente clasificación:

- **Instrumento Armónico:** En función de acompañamiento debe poder leer y escribir lo que va a ejecutar ya sea en un cifrado con una simple indicación de toque o en una partitura con los acordes escritos en pentagrama. En función melódica idem a ítem siguiente.

Ej. Guitarra 1)

Ej. 2)

- **Instrumento Melódico:** Es necesario que el intérprete se maneje con partituras escritas correctamente y adaptadas al instrumento elegido. De esta forma, la relación del alumno con la parte escrita debe ser constante, contribuyendo al mejoramiento de su lectoescritura musical aplicada al instrumento. Podemos proponer distintas posibilidades de abordaje:

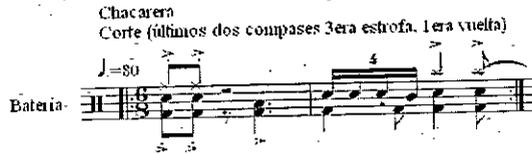
- Cuando el alumno recibe una partitura que cuenta con todo tipo de indicaciones (de articulación, de toque, de dinámica, etc) debe saber traducirlo en música.
- También puede recibir solo la información melo-rítmica y él mismo encargarse de hacer las notaciones correspondientes a técnica, expresión, dinámica, etc.
- Otra posibilidad es que el alumno respete el arreglo colectivo pautado, prescindiendo de partituras y recurriendo a la memoria e intuición musical.
- La última opción es que el músico deba improvisar, en este caso el material escrito será el mismo cifrado que podría tener el acompañante, es imprescindible que la improvisación surja de un correcto manejo y control de la armonía.

- **Percusión:** En la mayoría de los casos, y más aún en la música de raíz popular, los percusionistas tocan determinados patrones rítmicos que se repiten durante secciones enteras o durante toda la obra. Por esta razón no es muy usual el uso de una partitura completa, compás por compás desde comienzo a fin, aunque llegado el caso en que la función a cumplir no sea la estándar, no debería haber problema en la ejecución de toda una *particelli*.

La mayoría de las veces se trabajará con un esquema claro de la forma de la obra y la notación musical de los patrones que deban ejecutarse en cada parte, así como la de los cortes, *feels*, y las indicaciones de tempo, dinámica y articulación. A continuación ejemplos de escritura para batería cuyas voces podrían distribuirse en varios instrumentos de percusión, repartiendo los golpes entre graves y agudos.

Ej. 1)

Ej. 2)

- **Voz:** En este caso la primera consideración que hay que hacer es que la voz es un instrumento melódico y por lo tanto podemos aplicar todas las variables que aparecen en el punto que se explicó anteriormente. A sabiendas de que este ítem es la especialidad de los alumnos, el nivel de interpretación/técnica, de elaboración de arreglos, y de empaste será el de mayor exigencia respecto de los ítems anteriores.

Modalidad de Evaluación

Trabajos prácticos y/o exámenes parciales (al menos uno por unidad) que impliquen:

1. Ejecución individual y/o grupal de la obra trabajada en clases (entera o por secciones)
2. Audicionar en conjunto las obras ensayadas hasta el momento.
3. Análisis integral de un arreglo de una obra perteneciente a un estilo trabajado en clases.
4. Relacionar la práctica musical del Taller con la bibliografía propuesta.
5. Confección de arreglo o propuesta de ensayo para una obra escogida.

Criterios de evaluación

- Serán evaluados en cada T.P o parcial todos los contenidos conceptuales, prácticos y actitudinales ya descriptos.
- Se considerarán indispensables las siguientes virtudes interpretativas: Respeto por el pulso y el tempo, afinación vocal (correcta) y en el instrumento.
- Se contemplará principalmente el grado de compromiso con la tarea musical colectiva y la relación individual de cada alumno con los contenidos transmitidos en clases.
- Se sumará a la evaluación la observación sobre **la evolución general** del alumno como músico integrante de un conjunto y en relación con las capacidades interpretativas con las que comenzó.
- Respecto del ítem **Puntualidad, cumplimiento de horarios y de obligaciones asumidas**, establecido en **Contenidos actitudinales**, se aclara que siendo esta asignatura un taller de práctica musical que funciona con la dinámica de un ensayo colectivo, las ausencias y llegadas tarde afectan a la nota individual de cada instancia evaluatoria.

Acreditación

- Rige lo pautado en la reglamentación oficial para todas las materias de la carrera. <http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos>
- **Alumno promocional:** nota igual o mayor a 6 (seis) en todas las instancias evaluatorias. Promedio general mayor a 7. Trabajos prácticos entregados: 80%, todos aprobados con nota mayor a 6 y promedio final de 7.
- **Alumno regular:** aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Se habilita para el alumno que lo necesite el Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo. <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>
- **Asistencia requerida:** 80% del total de las clases del año.

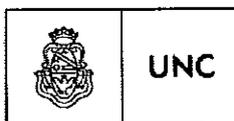

música

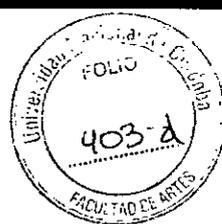

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ALUMNOS REGULARES, presentación a examen:

Interpretación en grupo de cuatro (4) obras que respondan a los siguientes requisitos:

- Al menos dos de ellas deben ser arreglos propuestos por la cátedra en el año de cursado del alumno.
- Uno de los arreglos debe ser creación del alumno. Puede ser un trabajo colectivo.
- Tres obras deben corresponderse con los posibles géneros de las tres unidades, la cuarta es de libre elección dentro de todo el repertorio.
- A lo largo de las cuatro obras cada alumno debe rotar de función: Canto, Instrumento melódico, Instrumento armónico, Percusión.
- El alumno debe incluir en su interpretación una improvisación con instrumento melódico y con percusión.

ALUMNOS LIBRES, presentación a examen:

1. **Presentación de tres arreglos propios:** cada arreglo acorde a cada unidad, a elección personal del alumno, y en sintonía con los arreglos interpretados, creados y analizados durante el último año de desarrollo de la cátedra. Presentación de partitura general, partes individuales y audio real o midi. Previo acuerdo y aprobación del docente. (10 días previos al turno de examen).
2. **Interpretación en ensamble vocal instrumental de 5 arreglos (mínimo 3 integrantes):**
 - **En todos los casos:** 2 o más voces, 1 o más instrumentos armónicos, 1 o más instrumentos melódicos, 1 o más instrumentos de percusión.
 - **Tres arreglos enteramente escritos,** correspondientes a las tres unidades descriptas. Pueden ser los mismos trabajos personales (punto 1)
 - **Dos arreglos libres:** No necesariamente escritos, sobre cualquier género de las unidades propuestas.
 - **A lo largo de las interpretaciones el alumno debe:** cantar al menos en dos canciones. Tocar instrumento melódico al menos en una obra. Tocar instrumento de percusión al menos en una obra. Tocar instrumento armónico al menos en una obra.
 - El alumno debe incluir en su interpretación una improvisación con instrumento melódico y con percusión.
3. **Instancia oral:** defensa del trabajo realizado. Reseña de los géneros abordados y sus características principales: ritmo / armonía / rasgos estilísticos

Actividad específica por carrera:

Dirección coral: Al menos uno de ambos arreglos propios debe incluir una parte a 3 o más voces.

Interpretación instrumental: A lo largo de la presentación debe priorizar momentos de improvisación sobre una base armónica y realizar variaciones de la melodía principal desde su instrumento.

Composición: Una de los cinco arreglos debe ser composición propia sobre algunos de los géneros propuestos para cada unidad.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Sugerencias de cursado:

Para cursar esta materia sin mayores dificultades, y con las herramientas básicas suficientes como para abordar los contenidos, se sugiere haber aprobado los siguientes espacios curriculares:

- Audioperceptiva I
- Instrumento aplicado I
- Contrapunto
- Armonía I
- Introducción a la informática musical aplicada

CRONOGRAMA TENTATIVO (26 clases)

UNIDAD 1: Hasta el 25/06 / UNIDAD 2: hasta el 3/9 / UNIDAD 3: hasta el 22/10

T.P1: 16/4 – 23/4

T.P2: 28/5 – 04/6

1° Parcial: 25/6

T.P3: 06/8 – 13/8

T.P4: 10/9 – 17/9

2° Parcial: 22/10

Recuperatorios:

- Recuperación de T.P y Parcial de 1era etapa: 30/7
- Recuperación de T.P individuales: 8/10
- Recuperación de T.P y parciales 2da etapa: 5/11

José Lopez

Lie. ~~Vaestina~~ Carl
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

26/09/18.

Se comienza el cuerpo III.

Antonela D. Calcagno
Mesa de Enlaces y Salida
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA
Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral
PLAN 2013

Asignatura: DIRECCIÓN ORQUESTAL I

Equipo Docente:

- Profesor:

Prof. Titular: **Eduardo Luis Ghelli**

Distribución Horaria

Turno único: **Turno único: martes de 18 a 21 h.**

Atención alumnos: **martes de 17 a 18 h.**

Dirección de correo electrónico: **ghelli@hotmail.com**

PROGRAMA

1- Presentación:

El rol que asume el Director de Orquesta o de cualquier conjunto instrumental y los mecanismos y criterios que él use son decisivos al momento de interpretar una composición. El hecho de que el Director de Coro conozca y maneje los recursos técnicos de un Director de Orquesta al interpretar una obra, es fundamental al momento de tener que preparar un coro para ser acompañado por una orquesta o al tener él mismo que cumplir ambos roles, Director de Coro y de Orquesta.

El Director de Coro deberá familiarizarse con las particularidades y características de una Orquesta adaptando su técnica de dirección y ensayo a las necesidades de un conjunto instrumental.

Es así que para este primer año este previsto fundamentalmente adaptar las técnicas de dirección coral que ya maneja el alumno, a las necesidades y requerimientos de una textura orquestal, comenzando el alumno a familiarizarse con las sonoridades instrumentales y al manejo y comprensión de partituras orquestales.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos:

Que el alumno logre:

- * Comprender el rol del Director de Orquesta en el proceso de interpretación de una obra y su incidencia sobre la misma.
- * Vivenciar la problemática de la grafía musical desde el punto de vista de la interpretación.
- * Adaptar los recursos técnicos-gestuales de la Dirección Coral a obras instrumentales.
- * Conocer e incorporar las técnicas del lenguaje gestual y verbal del Director de Orquesta, como así también las técnicas de ensayos adecuadas a las características de la obra.
- * Vivenciar las necesidades de un Director de Orquesta al momento del estudio de una partitura y la posterior toma de decisiones desde el punto de vista interpretativo.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1

- * Relación Compositor → intérprete (orquesta-director) → público
- * El rol del Director de Orquesta a lo largo de la historia y hoy
- * La comunicación del Director con la Orquesta: lenguaje oral lenguaje gestual.
- * El lenguaje gestual como factor comunicativo-expresivo-organizativo. Sus posibilidades y límites.
- * El gesto: postura corporal básica. La batuta. Independencia de manos.
- * El gesto con relación a la información por parte del Director.
- * Detención del sonido. Cortes.
- * El gesto y su relación con el pulso o su carencia.
- * Organización de los pulsos en compases
- * Esquemas métricos de 1, 2, 3,4, 5 y 6 tiempos. Fundamentos de su diseño con relación a los distintos tipos de compases.
- * El gesto con relación a: tempo, dinámica, articulación.
- * Independencia de manos.
- * Instrumentos de cuerda tipos, afinación, posibilidades y características técnicas.
- * Instrumentos de viento y percusión, familias, instrumentos, registros, características tímbricas.
- * Distintas ubicaciones de una Orquesta o Ensamble en el escenario.

Unidad 2

- * Gesto inicial
- * Punto inicial, velocidad de salida (el "cómo") y de llegada (el "cuándo"), su relación con el tempo, dinámica, articulación.
- * Comienzos en distintos tiempos del compás.
- * Comienzos anacrúcos. Análisis de los distintos tipos de anacrusas.
- * Formación de criterios para la elección del gesto inicial apropiado.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 3

- * Interrupción del pulso: calderones, cesuras, pausas.
- * Distintos tipos de calderones: con enlace, sin enlace.
- * Técnicas de acompañamiento.
- * Tiempos activos y tiempos inactivos.
- * Tiempos operativos y tiempos no-operativos.
- * El recitativo vocal.

Unidad 4

- * Unidad de compás y unidad gestual
- * Criterios para su elección, límites metronómicos.
- * Modificaciones de la unidad gestual: gesto subdividido, gesto articulado, gesto contraído. Combinaciones.
- * Cambios de tempo y de unidad gestual: - cambios súbitos, relación entre los tempos. Cambios progresivos (accell. – ritard.)
- * Compases irregulares y asimétricos
- * Frecuentes cambios de compás, con y sin cambio de unidad gestual.
- * Criterios de dirección de composiciones aleatorias y de escritura iconográfica.

Unidad 5 (se desarrollará durante el dictado de las demás unidades)

- * La interpretación de la obra. Plan gestual.
- * Estudio de la partitura en función de su interpretación.
- * Elección del tempo.
- * Pautas para el estudio gestual de una partitura. Entradas (tipos y soluciones), cortes (tipos y soluciones).
- * Dirección de una Serenata o Divertimento (dos movimientos) para cuerdas o vientos.
- * Dirección de una Sinfonía (dos movimientos) del período Clásico.
- * Técnicas de ensayo.
- * El concierto.

4- Bibliografía obligatoria

- * Apuntes de Cátedra – Unidades 1 a 5
- * Guillermo Scarabino: "Temas de Dirección Orquestal" (disponible en biblioteca de la Facultad de Artes)

5- Bibliografía Ampliatoria

- * Hermann Scherchen: "El Arte de Dirigir la Orquesta" (disponible en biblioteca de la Facultad de Artes) – Unidades 1 a 5.
- * Erich Leinsdorf: "The Composer's Advocate". Unidad 5
- * Donald Hunsberger – Roy E. Erns: "The Art of Conducting" Unidades 1 a 5.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6- Propuesta metodológica:

En el dictado de la asignatura el profesor desarrollará los conceptos teóricos y criterios de resolución de todos los contenidos que forman el programa. El carácter de la asignatura es práctico por lo que la instancia de mayor importancia y en la cual se centralizará el desarrollo de la misma es la clase grupal y la atención individual de los alumnos.

Se realizará en forma grupal la ejercitación necesaria para que el alumno incorpore el lenguaje gestual adecuado, criterios teóricos y prácticos acordes a esos contenidos, guiados por el docente corrigiendo a cada alumno y dándole pautas y ejercitación adecuada a cada ítem del lenguaje gestual a incorporar y disipando dudas. Seguidamente el alumno y en forma individual dirigirá fragmentos asignados que contengan situaciones a resolver de acuerdo a la unidad temática que se esté desarrollando, siendo guiado por el profesor con el objetivo de prepararse para el trabajo práctico o parcial, instancias de carácter evaluativos. El conjunto instrumental utilizado para dichas prácticas estará formado por alumnos que cursan la asignatura, los que interpretarán el instrumento de su elección.

Se observarán y analizarán videos de ensayos y conciertos de orquestas y directores reconocidos con el fin de debatir sobre los criterios técnicos y artísticos desarrollados.

Se asistirá a ensayos programados de organismos sinfónicos lo que será luego motivo de análisis y debate.

7- Evaluación:

A lo largo del período lectivo se desarrollarán cuatro Trabajos Prácticos y dos Parciales. En cada trabajo práctico el alumno deberá demostrar haber comprendido criterios referentes al análisis y la resolución de distintos aspectos de la técnica de dirección orquestal, ensayando y dirigiendo fragmentos musicales asignados por el docente a cargo de la cátedra interpretadas al piano o conjunto instrumental formado por alumnos inscriptos a cursar la asignatura. La temática de los trabajos prácticos será acumulativa, en cada trabajo práctico podrán estar incluidos los conceptos de los anteriores.

En cada evaluación parcial el alumno deberá demostrar haber superado la resolución de distintos aspectos de la técnica de dirección orquestal mediante el ensayo y la dirección de fragmentos perteneciente al repertorio sinfónico tradicional e interpretado por uno o dos pianos, o por el grupo que cursa la asignatura de acuerdo a sus posibilidades y disponibilidades instrumentales. Cada parcial estará vinculado a determinadas unidades temáticas, evaluando además la comprensión teórica de los criterios básicos desarrollados.

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

1. Se dictará una clase teórica-práctica semanal de las cuales el alumno que aspire a promocionar la asignatura deberá asistir a un mínimo del 80%.
2. Se realizarán cuatro trabajos prácticos de los cuales el alumno deberá aprobar el 80% con una calificación mínima de 6 (seis) y un promedio de 7 (siete) entre ellos. Se podrán recuperar un máximo del 33% de los trabajos prácticos, sustituyéndose la nota del recuperatorio por la del trabajo práctico no aprobado.
3. Se realizarán dos trabajos parciales a lo largo del período lectivo en fechas a establecer de acuerdo a la evolución del grupo. El alumno deberá aprobar la totalidad de los parciales con una calificación mínima de 6 (seis) y con un promedio de 7 (siete) entre ellos. Se podrá recuperar un parcial sustituyéndose la nota del recuperatorio por la del parcial no aprobado.

Las clasificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción.

Todo alumno que esté debidamente matriculado y que supere lo establecido en los puntos 1, 2 y 3 con una calificación mínima de 4 (cuatro) será considerado regular pudiendo inscribirse como tal para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia de carácter teórico-práctico cuyas pautas serán comunicadas por el profesor encargado de la cátedra con la debida antelación.

Los alumnos trabajadores o con familiares a cargo, y luego de haber presentado la documentación requerida ante la oficina correspondiente, pueden acceder a dicha modalidad que consta básicamente de:

- Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes
- Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio
- Justificación de hasta el 40% de las inasistencias
- Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales

* Los alumnos que estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar examen final en la condición de libres, accederán a un examen de una sola instancia de carácter teórico-práctico. El alumno que decida presentar examen en condición de libre deberá comunicarse con el docente a cargo de la cátedra con la debida antelación con el fin de establecer las características del mismo.

4. Recomendaciones de cursada:

- Historia de la Música II (análisis)
- Audioperceptiva I y II

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Cada práctico o parcial se desarrolla de manera individual y personal por lo que toma más de una clase evaluar a todos los alumnos.

- T.P. N° 1: a partir del 10 de Abril - Unidad 1
- T.P. N° 2: a partir del 15 de Mayo - Unidad 2 y 3
- T.P. N° 3: a partir del 4 de Septiembre - Unidad 4
- T.P. N° 4: a partir del 9 de Octubre - Unidad 5

- Parcial N° 1: a partir del 26 de Junio - Unidades 1-2-3:
- Parcial N° 2: a partir del 30 de Octubre Unidades 1-2-3-4-5

Prof. Eduardo Ghelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Programa Ciclo Lectivo 2018

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MÚSICA

Carrera: Licenciatura en Dirección Coral, Plan 2013

Asignatura: Seminario de Interpretación de la Música Vocal Antigua: Edad Media y Renacimiento

Docente: Prof. Lucas Reccitelli (DS)

Distribución Horaria

Turno único: 3 hs. semanales, en horario a definir

Atención alumnos

Jueves, 9:30-12:00 (Box de becarios del CIFFyH)

1. Fundamentación:

En el marco del plan de estudios de la Licenciatura en Dirección Coral, los seminarios de "Interpretación de la Música Vocal Antigua" (en sus respectivas entregas: "Edad Media y Renacimiento" y "Barroco") aparecen como espacios reservados para el tratamiento de un repertorio, en principio, distante. A nivel del *currículum*, asistimos a la diferenciación de unas dinámicas de interpretación para las músicas de este acervo "antiguo" respecto de otras dinámicas disponibles para un repertorio que, aparentemente, no requeriría de *calificativos extra* –nos referimos al caso de las asignaturas anuales "Interpretación y Repertorio I-II"–. Así sea que esta distinción en el plan se desprenda de la relevancia emergente del movimiento de *Early Music* en la segunda mitad del s. XX, la misma evoca un aspecto convencional de la recepción de estas músicas, al menos en el ámbito de los intérpretes formados en la academia: las mismas constituyen un terreno un tanto extraño, inexplorado. Sucede que, efectivamente, las músicas "antiguas" resultan *anormales* a vista de algunas normas de la "práctica común", no sólo a nivel de teoría musical o técnicas compositivas, sino también respecto de las funciones de las músicas, de las creencias sobre las consecuencias de las músicas o de la relación de las músicas con elementos extramusicales (nótese los plurales, que aluden a la gran diversidad estilística contenida en ambos cursos). Estas diferencias exigen, motivan o, al menos, sugieren –según la ideología de la interpretación que sostengamos–, diferencias consecuentes en el terreno de las prácticas de ejecución.

Volviéndonos sobre la articulación didáctica de estas prácticas de ejecución, podemos establecer que, al interior del movimiento de *Early Music* (EM), se plantea una dinámica en la construcción de las interpretaciones diferente de aquella de la academia de filiación decimonónica, con su paradigmática transmisión *maestro-alumno* institucionalizada por el conservatorio y otras instancias de formación técnica. Mientras que en la segunda de estas dinámicas las prácticas de ejecución son *autorizadas* por el peso de la tradición (aparece el *motto* "esto se canta o se toca así" y no queda lugar a la duda), en el terreno de la EM se favorece otra actitud hacia los textos y actos musicales, sintetizada en las siglas *HIP* (*Historically Informed Performance*) que dan cuenta de una interpretación informada por la historia o que-se-forma-desde, o emerge-desde, la historia; esto es, aquí la *autoridad* no es "mi maestro", sino otro "maestro" –el tratadista, el cronista, una autoridad cívica que anota los sueldos de los cantantes, etc.– más o menos próximo al contexto de producción de la obra. No obstante, como los consejos de los maestros antiguos son variopintos, no se da un

simple *cambio de autoridades*: tan rápido como asumimos la actitud *HIP*, se vuelve imperiosa la necesidad de consultar todo un cúmulo de fuentes, tratando de guiarnos por aquellas que resulten más próximas a cada pieza del repertorio que pretendamos ejecutar. Y, luego, como sus opiniones para casos similares son, en ocasiones, contradictorias, debemos optar muchas veces por una u otra opción guiándonos por criterios subjetivos. Así, no se trata de una restauración *automática* de las prácticas, sino de una intervención consciente, crítica, sobre el repertorio. Pretenderemos encauzar ambos cursos por este camino. En este sentido de crítica, debemos llamar la atención sobre la –hasta cierto punto– anacronía en el uso del término “interpretación” para estas músicas –el vocablo comienza a utilizarse en música ca. 1840–. Al respecto, consideramos que, dadas las libertades o los supuestos que involucra la escritura de estas obras, la mera ejecución de los textos es un imposible: inevitablemente, debemos posicionarnos frente a cada pieza del repertorio e inferir un conjunto de supuestos que nos conducirán a tomar unas u otras decisiones: esto constituye, de algún modo, un acto interpretativo, así no busque una “verdad” sobre la obra.

Abordando más en concreto el problema específico de este repertorio, la obra de *música vocal antigua* exige un enfoque multidimensional que trate, en resumidas cuentas, con: (a) las relaciones musicales abstractas e inmanentes de la obra: aquello que el compositor ha dejado más o menos fijado como texto en la escritura musical; (b) los rasgos constitutivos del texto literario en su total complejidad; (c) las prácticas de ejecución musical contemporáneas aplicables al caso, esto es, aquello que se puede *hacer* más allá de la partitura (por ejemplo, ornamentación o *música ficta*); y (d) las posibilidades desprendidas del contexto de composición: aquello que se puede *pensar* sobre las funciones y efectos de la música. Según el grado de compromiso de cada una de esas dimensiones en la obra, la construcción de la interpretación podrá plantearse a partir de la *interacción* de la *música escrita* –referencia ineludible–, con una o varias de las otras vertientes (hasta cierto punto, el cauce literario también resulta ineludible, pues no se puede prescindir de la buena dicción del texto). Tenemos la convicción de que un profesional universitario debe exhibir la competencia suficiente para argumentar aquellas decisiones que guíen su práctica y, en tal sentido, pretendemos que estos seminarios brinden suficientes estrategias y herramientas conceptuales para el abordaje de la interpretación musical como un acto argumentativo cabal.

Prof. Lucas Reccitelli

2. Objetivos:

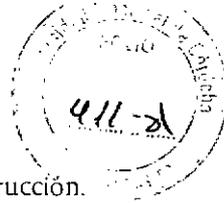
- Enfrentarse de manera crítica al problema de la interpretación contemporánea de la música antigua.
- Abordar la interpretación como acto argumentativo.
- Desarrollar estrategias generales para la interpretación de una pieza de música vocal antigua.
- Comprender los rasgos constitutivos de las músicas vocales de la Edad Media y el Renacimiento.
- Familiarizarse con un núcleo de repertorio medieval y renacentista recurrente en la vida musical actual.
- Adquirir herramientas metodológicas específicas para la toma de decisiones históricamente informadas sobre la práctica de ejecución del repertorio.

3. Núcleos temáticos:

I. La música antigua en la vida musical de nuestros días. Aproximación filosófica e histórico-social

Un lugar para la *interpretación* de un repertorio que se cantaba o tañía. El problema de la autenticidad. Autenticidad moral vs. *autenticación* de la “obra”. Valor *heurístico* vs. valor *estético* de la “autenticidad”. El concepto de autenticidad en la historia social del movimiento

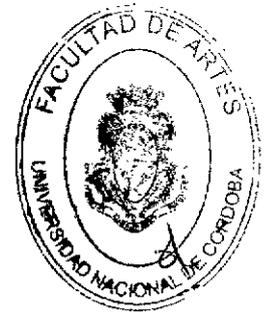
de *Early Music*. La interpretación como acto argumentativo. Estrategias para la construcción de una interpretación de una obra de música vocal medieval o renacentista.

- II. **Problemas relativos al "texto" musical**
Prevencción ante el "embauque" (o la ayuda) del editor. Diferencias entre los manuscritos o ediciones originales y las ediciones actuales. Qué nos dice el incipit. Notación mensural. Claves. Signos de congruencia. Fuentes: manuscritos (ediciones facsimilares), tratados sobre música, bibliografía reciente.
- III. **Problemas relativos al "acto" musical**
El texto como referencia y no como dogma. Componentes no-escritos de la música medieval y renacentista. Fuentes: tratados, iconografía, textos literarios, documentos eclesiásticos y civiles, organología, bibliografía reciente. Práctica de la ejecución: qué hacer más allá de la partitura. Problemáticas de la interpretación de la música medieval y renacentista. "Notas relativas": solmización, *musica ficta*. Altura de ejecución: diapasones, transposiciones, sistemas de claves. Tempo: concepto de *tactus*; comparación entre *tactus*, pulso y esquema de compás; convenciones de tempo para las mensuras y proporciones (*dupla tripla, sesquialtera*). Funciones del director en los conjuntos históricos. Algunas pautas para la ornamentación vocal en el repertorio del periodo.
- IV. **Contexto de los textos y actos musicales: textos literarios, funcionalidad de las prácticas musicales, pensamiento sobre los efectos de la música**
Fuentes literarias. Literatura sacra: la Vulgata latina, traducciones. Literatura profana: originales y traducciones. Fonéticas antiguas. Funcionalidad de las músicas vocales del período. Características de los conjuntos vocales eclesiásticos y domésticos de los principales contextos de ejecución. Problemas musicales relacionados con las "ideas" de cada época (planteo general): retórica en la música; *ethoi, affetti*, pasiones representadas en música.
- V. **Problemas relativos a los géneros musicales del período.**
 - 1. **Música sacra monofónica.** El canto llano como punto de partida ineludible para las prácticas musicales religiosas desde la Edad Media hasta el *Stile Antico* del s. XVIII. La interpretación del canto llano según las sucesivas restauraciones de Solesmes. Introducción a la Quíronimia. Prescripciones litúrgicas que definen dinámicas de interpretación. Ejecución de la Salmodia.
 - 2. **Música sacra polifónica.** Complementariedad canto llano-polifonía, del *organum* del s. XIII a la misa y el motete-salmo del s. XVI. *Organum* y motete medieval. Principio de intercambiabilidad: las clausulas. Problemática de la ejecución del *tenor*. Los *conducti*. Misa y motete renacentistas. Claridad en la exposición del texto: retórica musical. Prácticas instrumentales asociadas: *colla parte, alternatim*.
 - 3. **Músicas profanas.** Monodias profanas de la Edad Media: texturas de acompañamiento; formas. La *chanson* en el renacimiento temprano: últimas resonancias de las *formes fixes*. Interpretación de los melismas. La *chanson* en el Renacimiento Pleno: claridad modal y *ethoi* asociados a los modos. Madrigal como *summum* en la representación musical del texto literario: el madrigalismo como elemento plástico sobre el cual operar. Prácticas instrumentales asociadas: *colla parte*, variaciones de diverso tipo.

*Las unidades II a V incluyen prácticas musicales con el repertorio.

4. Bibliografía

[En todos los casos de títulos de libros que reaparecen en diferentes unidades, se ha utilizado una forma abreviada de los mismos a partir de la segunda ocurrencia.]

a. **Bibliografía obligatoria**

- Waisman, Leonardo Julio. 2005. "Música antigua y autenticidad: ideología y práctica". *Cuadernos de música iberoamericana* 10: 255-68.
- AA.VV. 1996. "Monográfico: Interpretación musical y autenticidad". *Quodlibet* 5: 44-93.
- Lawson, Colin y Robin Stowell. 2005. *La interpretación histórica de la música: una introducción*. Madrid: Alianza. Cap. 2. pp. 31-56.
- Blachly, Alexander. 2007. "On singing and the vocal ensemble I." En Kite-Powell, Jeffery, ed. *A performer's guide to Renaissance music*, 2ª. ed., 14-27. Bloomington: Indiana University Press. Traducción de la cátedra disponible en el Aula Virtual.
- Planchart, Alejandro. 2007. "On singing and the vocal ensemble II." En Kite-Powell, ed. *A performer's guide to Renaissance music*, 2ª. ed., 28-41. Traducción de la cátedra disponible en el Aula Virtual.
- Parrott, Andrew. 2012. "A brief anatomy of choirs, c. 1470-1770". En De Quadros, André, ed. *The Cambridge companion to choral Music*, 5-26. Cambridge: Cambridge University Press. Traducción de la cátedra disponible en el Aula Virtual.
- Zadoff, Néstor. 2007. *Análisis de obras corales renacentistas*. Buenos Aires: Grupo Canto Coral.

Traducciones de cátedra:

b. **Bibliografía y recursos multimedia ampliatorios, discriminados por núcleos temáticos:**

Núcleo I

- Dreyfus, Laurence. 2007. "Beyond the interpretation of music." *Tijdschrift Voor Muziektheorie* 12, no. 3: 253-272.
- Waisman, Leonardo J. 2004. "La música colonial en la Iberoamérica neocolonial", *Acta Musicologica* (Basilea), LXXVI: 117-27.

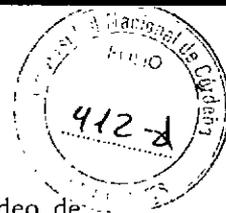
Núcleo II

- Atlas. Allan W. 2009. *La música del Renacimiento*. Madrid: Akal. Caps. IV (67-78), XXI (331-338), XXX (533-542).
- Apel, Willi. 1961. *The notation of polyphonic music, 900-1600*. Cambridge, MA: Medieval Academy of America.

Núcleo III

- Atlas. *La música del Renacimiento*. Caps. VIII (135-142), XII (203-204).
- Mead, Sarah. 2007. "Renaissance theory." En Kite-Powell, ed. *A performer's guide to Renaissance music*, 2ª. ed., 343-376.
- Rotem, Elam. 2017. *Solmization and the Guidonian hand in the 16th century*. Video de YouTube subtítulo: <https://www.youtube.com/watch?v=IRDDT1uSrdQ>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2017. *Modes in the 16th and 17th centuries*. Video de YouTube subtítulo: <https://www.youtube.com/watch?v=lyg48eybiZw>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2016. *Durum and Molle / Hard and soft in the music of the Renaissance*. Video de YouTube subtítulo: <https://www.youtube.com/watch?v=Fdj-WPCgD8c>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2017. *High clefs (so called Chiavetta) and transposition*. Video de YouTube subtítulo: <https://www.youtube.com/watch?v=qBmBuMsilto>. Basilea: www.earlymusicsources.com.

- _____. 2016. *Tuning and Temperaments in the Renaissance - PART I*. Video de YouTube subtitulado: <https://www.youtube.com/watch?v=R75unSXXJXQ>. Basilea: www.earlymusicresources.com.
- _____. 2016. *Tuning and Temperaments in the Renaissance - PART II*. Video de YouTube subtitulado: <https://www.youtube.com/watch?v=nLa7GOKGMaQ>. Basilea: www.earlymusicresources.com.
- Dickey, Bruce. 2007. "Ornamentation in Sixteenth-Century Music". En Kite-Powell, ed. *A performer's guide to Renaissance music*. 2ª. ed., 300-324.
- Spitzer, J. y Neal Zaslaw. 2001. "Conducting". En Sadie, S., ed. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Parte I, "History to 1800".

Núcleo IV

- Lawson y Stowell: *La interpretación histórica de la música*. Capítulo 2, pp. 31-56.
- Judd, Cristle. 2002. "Renaissance Modal Theory: Theoretical, Compositional, and Editorial Perspectives." En *The Cambridge History of Western Music Theory*, editado por Thomas Christensen, 364-406. The Cambridge History of Music. Cambridge: Cambridge University Press.
- McGee, Timothy James, Arthur George Rigg, and David N. Klausner, eds. 1996. *Singing Early Music: the pronunciation of European languages in the late middle ages and renaissance*. Bloomington: Indiana University Press.

Núcleo V

a) Sacro monofónico:

- Schenbeck, Lawrence. 2002. "Liturgical Chant, Part II: Performance Practice." *The Choral Journal* 43, no. 1: 59-61.
- Brunner, Lance W. 1982. "The performance of plainchant: Some preliminary observations of the new era." *Early Music* 10, no. 3: 317-328.
- Chapman, Charles W. 1996. "Conducting Gregorian Chant." *Choral Journal* 36, no. 10: 27.
- Hiley, David. 2009. *Gregorian chant*. Cambridge University Press. Cap. 5. "New chants for new times: from the sixteenth century to the present; aspects of performance" (208-218).

b) Sacro polifónico:

- Roesner, Edward. 1979. "The performance of Parisian organum." *Early Music* 7, no. 2: 174-189.
- Page, Christopher. 1988. "The performance of Ars Antiqua motets." *Early music* 16, no. 2: 147-164.
- Fallows, David. 1985. "Workshop II. The Performing Ensembles in Josquin's Sacred Music." *Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis* 1/2: 32-66.
- Dixon, Graham. 1994. "The performance of Palestrina: Some questions, but fewer answers." *Early music* 22, no. 4: 667-675.
- Sherr, Richard. 1987. "Performance practice in the Papal Chapel during the 16th century." *Early Music* 15, no. 4: 453-462.

c) Profano:

- Tischler, Hans. 1974. "Rhythm, Meter, and Melodic Organization in Medieval Songs." *Revue belge de Musicologie/Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap*: 5-23.
- Huot, Sylvia. 1989. "Voices and Instruments in Medieval French Secular Music: On the Use of Literary Texts as Evidence for Performance Practice." *Musica disciplina* 43: 63-113.

Page, C. 1992. "The English a cappella heresy". En: T. Knighton and D. Fallows, eds. *Companion to Medieval and Renaissance music*. 23-29. Berkeley: University of California Press.

Alessandrini, Rinaldo. 1999. "Performance practice in the seconda pratica madrigal." *Early Music* 27, no. 4: 633-639.

c. **Bibliografía ampliatoria de orden general:**

Hoppin, Richard H. 1990. *La música medieval*. Madrid: Akal.

Alwes, Chester. 2015. *A History of Western Choral Music*, vol I. Oxford University Press.

Brown, Howard Mayer *et al.* 2001. "Performing practice." En Sadie, S., ed. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Parte I, "Western".

Potter, John. 1998. *Vocal authority. Singing style and ideology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Grant, Roger Mathew. 2015. *Beating Time and Measuring Music in the Early Modern Era*. Oxford: Oxford University Press.

Shrock, Dennis. 2009. *Choral repertoire*. Oxford: Oxford University Press.

5. **Propuesta metodológica:**

Todas las clases constarán de dos módulos: uno de carácter teórico-práctico sobre problemas del repertorio y otro eminentemente práctico con el desarrollo del repertorio a interpretar.

Módulo teórico práctico: se desarrollarán en este módulo los problemas inherentes a la interpretación de la música antigua reunidos en los núcleos temáticos I a IV, bajo las siguientes modalidades: exposición de los contenidos teóricos, paneles de debate en torno a textos específicos (por ejemplo, el Dossier *Música antigua y autenticidad* citado en Bibliografía) e instancias de aula taller para la realización de ejercicios en torno a prácticas características del repertorio (aplicación de la *música ficta*, ornamentación de un pasaje, etc.).

Módulo práctico: se desarrollará en este módulo el núcleo temático V, en forma de prácticas de interpretación musical grupal. Estas prácticas abrevarán en un repertorio que será definido por el docente al comenzar el curso, con el propósito de cubrir la mayor cantidad de géneros posibles. Algunas instancias serán conducidas por el docente en calidad de guía musical, mientras que otras pondrán a los/las estudiantes en la función de directores.

6. **Evaluación:**

Se contemplará lo establecido por:

- Régimen de alumnos: ver <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>
- Régimen de alumno trabajador: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

La evaluación se realizará mediante la valoración de:

- La participación activa de los estudiantes en todas las clases.
- La calificación de los Trabajos Prácticos consignados en el cronograma, consistentes en la realización de experiencias con el repertorio trabajado.
- La calificación de dos parciales, uno de carácter teórico y otro de carácter práctico, al finalizar el desarrollo del seminario. El parcial de carácter práctico involucrará la dirección de una pieza de repertorio medieval o renacentista en la que se dé cuenta de una interpretación informada por criterios históricos, argumentadas brevemente en modalidad oral.

7. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Promocionales:

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases (módulos teórico-práctico y práctico)
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar la instancia de Coloquio. Esta instancia consiste en la presentación de un escrito en el que se argumenten detalladamente las decisiones interpretativas del Parcial de Modalidad Práctica.

Regulares:

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a los módulos prácticos.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios:

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares:

ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

NOTA BENE: Ante el carácter reducido del cronograma frente a los contenidos mínimos de la asignatura, se dispone realizar los recuperatorios en la fecha de exámenes de julio.

Libres:

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación vigente y rendirá el programa completo que esté vigente al momento de rendir el examen.

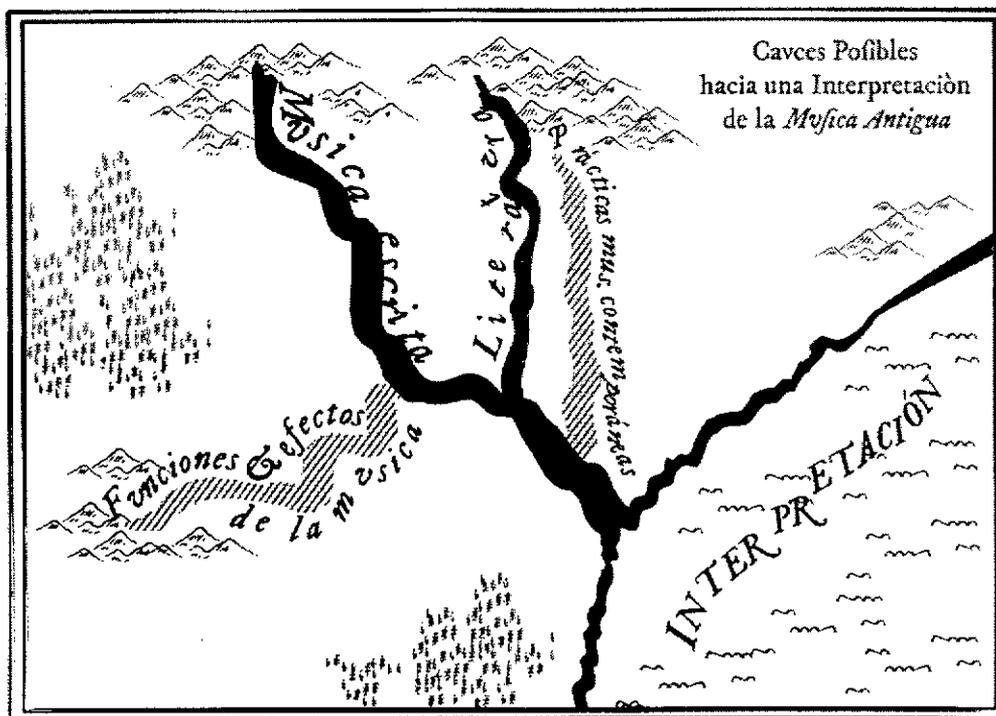
- El examen en esta condición consta de dos instancias, una de práctica de ejecución y otra de resolución escrita, en ese orden. Cada una llevará una calificación de 1 a 10 pts.
- Para la instancia de práctica de ejecución, el estudiante libre deberá asistir con un conjunto vocal adecuadamente preparado y realizar una interpretación de una pieza del repertorio medieval o renacentista, que deberá ser defendida debidamente ante el tribunal por medio de la exposición de criterios que denoten un abordaje históricamente informado.
- El escrito contendrá instancias de reproducción de los contenidos teóricos o de aplicación de los mismos a un fragmento del repertorio en cuestión.
- La calificación final del examen se obtendrá como promedio de las calificaciones de ambas instancias.

8. Recomendaciones de cursada:

Si bien la asignatura no presenta correlatividades en el Plan de Estudios, se recomienda que el/la estudiante haya aprobado el Seminario de **Historia de la Música y Apreciación Musical: Medioevo y Renacimiento**.

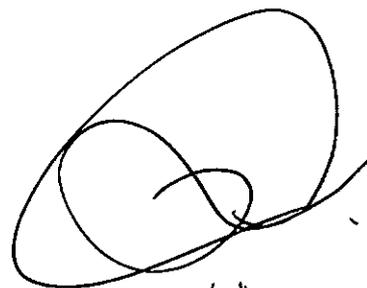
9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:

No corresponde.

10. Cronograma tentativo:

Clase	Fecha	Módulo teórico-práctico	Módulo práctico
1	09/04	Presentación	Canto Gregoriano
2	16/04	Núcleo I	Gregoriano / TP1: Canto desde la not. cuadrada
3	23/04	Núcleo I / Núcleo II	Motete Renacentista - Práctica de solmización
	30/04	Feriado puente turístico	
4	07/05	Núcleo II	Motete Renacentista - TP2: Práctica de solmización en un breve fragmento
5	14/05	Núcleo III	Misa Renacentista - Práctica de facistol
6	21/05	Núcleo III	Misa Renacentista - TP3: Canto de un breve fragmento a primera vista en facistol
	28/05	Exámenes como especial de mayo.	
7	4/06	Núcleo III	Monofonía Medieval / Chanson Renacentista
8	11/06	Núcleo IV	Chanson Renacentista - TP4: Propuesta interpretativa para chanson renacentista
9	18/06	Un solo módulo de 3 hs. -	Madrigal
10	25/06		Madrigal / Consultas
11	02/07	Parcial Teórico	Parcial Práctico
23 al 27/07		Día y horario a confirmar (Mesa de exámenes de julio)	Recuperatorios Firma de regularidades y promociones

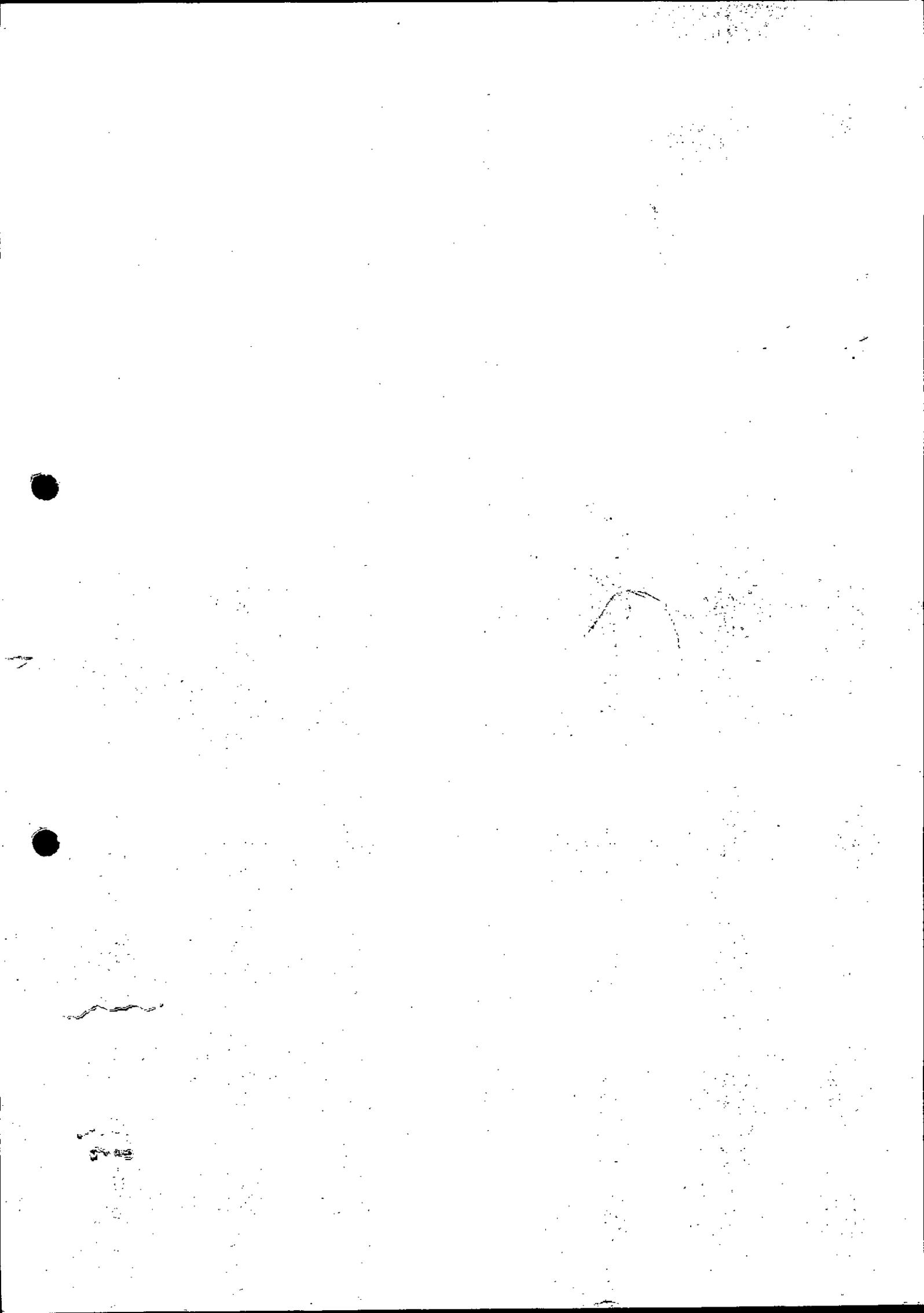
Reccitelli, Lucas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

H CD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música
Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral
PLAN 2013
Asignatura: SEMINARIO DE
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Docente:
- Lic. Franco Morán.
Distribución Horaria: 16 clases de 3hs

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El Plan de Estudios de la carrera de Dirección Coral establece que el/la egresado/a debe desarrollar competencias que permitan reconocerse como *"agente de cambio de la realidad artística musical del medio sociocultural en el que se inserte"*; que sea capaz de elaborar *"proyectos artístico-culturales referidos a la actividad coral"*; y que se desempeñe como *"como asesor o consultor de organizaciones culturales referidas a la planificación y difusión de la música coral en los ámbitos municipal, provincial y nacional"*. En este sentido el Seminario es una asignatura fundamental en el objetivo de alcanzar dichas competencias.

Recuperando los aportes de Víctor Vich (2014) no se puede gestionar y promover procesos organizativos en la dinámica cultural sin tener en claro *"en qué tipo de sociedad se va a intervenir, qué cambios se han producido en ella, qué poderes siguen en curso, qué instituciones resguardan a los objetos simbólicos, quiénes los desafían y qué tipo de exclusiones generan o reproducen los propios objetos culturales"*. De no realizar estas mediaciones teóricas y políticas corremos el riesgo de caer en visiones instrumentalistas que se limiten a formarse sobre procedimientos y técnicas de gestión, que no pretendan afrontar los desafíos de la sociedad actual.

Consideramos que gestión cultural es un campo de estudio en formación, que aún no se constituye en una disciplina en sí misma, pero que en la actualidad adquirió relevancia a partir de la jerarquización e institucionalización de las políticas públicas en cultura, ocurridas en los últimos veinte años en la región.

En este recorrido, hoy existe un consenso entre investigadores y gestores en reconocer a la cultura como un agente de transformación social y se advierte la dimensión cultural de los fenómenos aparentemente no culturales (Vich 2014:85). Hoy la cultura se posiciona como recurso que se puede utilizar con diferentes propósitos de intervención (Yúdice, 2003)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

y el Seminario será un ámbito propicio para acercarnos a estos grandes temas.

Por estas razones la propuesta del Seminario intenta trabajar de manera equilibrada en dos dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje. Por un lado trabajaremos en una dimensión *teórica-reflexiva* y por otro, una dimensión que denominamos *instrumental*.

La primera, pretende movilizar a los/as estudiantes desde disposiciones sobre la "gestión y organización" irreflexivas o de sentido común, hacia definiciones reflexivas y sustentadas teóricamente. Recuperando la experiencia del dictado del Seminario durante el año 2017¹, es fundamental la incorporación de categorías teóricas que permitan tener una lectura compleja y fundamentada de la realidad.

Partiremos de experiencias del medio local o de las prácticas que realizan los propios estudiantes, para introducirlos en los debates teóricos y políticos de tres ámbitos de desempeño profesional. Estos son el ámbito de Políticas Públicas en particular las culturales y educativas; el ámbito de las Industrias culturales y las economías de la cultura en relación a la producción artística y los consumos culturales; y el ámbito delimitado por las iniciativas de la sociedad civil o la ciudadanía. Esto permitirá complejizar el análisis del "medio sociocultural" (Plan 2013) y las posibilidades de cambio o transformación de la actualidad artística y cultural donde se insertan los futuros egresados.

La segunda dimensión que denominamos instrumental posibilitará los aprendizajes de herramientas que permitan el diseño, implementación y evaluación de proyectos, programas o políticas artísticas y culturales, recuperando aportes de la planificación estratégica y la gestión cultural. Pretendemos de esta manera que el/la estudiante incorpore diferentes herramientas y metodologías que fortalezcan los procesos de producción, circulación y accesos a bienes y servicios culturales.

La confluencia de estos contenidos le proveerá al estudiante las herramientas para el desarrollo de proyectos ligados al mundo coral en, al menos, tres ámbitos bien diferenciados: el público estatal, el privado y el público societal.

Estas dos dimensiones complementarias entre sí, pretenden ampliar el horizonte de posibilidades del quehacer profesional, capaz de insertarse con experticia en niveles de decisión, desarrollo o definición de políticas o proyectos artísticos.

La perspectiva de la cátedra, los objetivos, la metodología de trabajo y la bibliografía definida posibilitará que los estudiantes tengan un panorama amplio y motivador de todos los aspectos que hoy forman parte

¹La presente propuesta es una revisión del programa aprobado por el HCD de la Facultad de Artes (RES081/2017) para el año 2017. Se tuvo en cuenta las observaciones y evaluaciones aportadas por el Profesor Federico Sammartino quién colaboro en la tarea docente y fundamentalmente las devoluciones de los/as estudiantes.

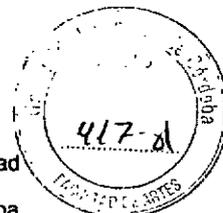
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de los ámbitos de la gestión, formación e investigación en política culturales.

Si bien la carga horaria Seminario no permite profundizar en cada uno de estos, la propuesta metodológica permitirá integrando los distintos temas planteados en cada unidad de contenido

1- Objetivo general:

- Promover la formación del estudiante como un profesional capaz de analizar, definir, implementar y evaluar políticas, proyectos culturales o educativos vinculados a la actividad artística, en ámbitos públicos y privados.

1.1 Objetivos específicos

- Posibilitar que los/as estudiantes adquieran conocimientos teóricos que les permitan de un modo personal y grupal, analizar críticamente la realidad en la que se inserta todo proceso de gestión y organización cultural.-
- Introducir a los/as estudiantes a los debates, investigaciones y perspectivas sobre políticas públicas en general y las políticas culturales y las políticas educativas, en particular.
- Introducir a los debates en torno a las industrias culturales, reconocer los sectores que integran la economía de la cultura y reflexionar sobre la factibilidad material de los proyectos.
- Brindar herramientas analíticas y metodológicas para el desarrollo de proyectos artísticos o culturales en diversos ámbitos.
- Promover un ámbito de conocimiento de formación democrático, pluralista y generosa que permita el aprendizaje entre docente y estudiantes.

2- Unidades y bibliografía básica.

UNIDAD I. Introducción a la gestión cultural en el marco de las políticas culturales.

"Gestión cultural e instituciones. Lo público y lo privado en las instituciones de producción y distribución de bienes culturales" (Plan de Estudio 2013)

La gestión cultural como modo de intervenir en el acceso fragmentado y desigual de bienes culturales.

Categorías para analizar la realidad social y los contextos: Régimen de acumulación, régimen político de gobierno, sistema socio-cultural
Conceptos mediadores: acontecimientos, escenario, actores, relaciones sociales.

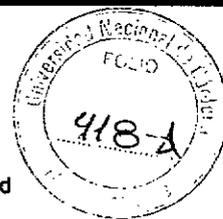
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Nociones de cultura en disputa en el marco de la sociedad contemporánea. Los desafíos de la gestión cultural en los actuales contextos.

Distinción entre la gestión cultural pública, privada y de la sociedad civil.

Gestión cultural en instituciones públicas: El Caso del Programa de Coros y Orquestas del Bicentenario de la Nación. Historia, características, alcance e impactos. Las experiencias de Córdoba.

Bibliografía básica:

Morán. Ficha de cátedra para el Seminario de Organización y gestión. "Análisis de realidad social o contexto y categorías para su análisis. (2017).

Pascual Liliana. "La enseñanza y el aprendizaje como ejes de la propuesta socioeducativa. El Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario", Buenos Aires: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), Ministerio de Educación. VVAA (2015).

Vich, Víctor. "Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política". 1 de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2014. (Colección Antropológicas// Alejandro Grimson)

Santillán, G. R., & Ariel, O. H. El Gestor cultural: Ideas y experiencias para su capacitación. Buenos Aires: CICCUS. (2004)

UNIDAD II. El Estado, políticas culturales y sociedad

"El Estado y las políticas culturales. Bienes y servicios culturales..." (Plan de Estudio 2013)

Tensiones en torno a políticas culturales: ¿acaso el estado debe gastar/invertir en cultura?

Breve hostilización de las políticas culturales en Argentina.

Modelos en vigencia o tipo de políticas culturales: Difusionista. Democratizadoras, Democráticas, Recursistas.

Las políticas culturales como dispositivos centrales para la transformación de las relaciones sociales existentes.

Nociones sobre Estado, Políticas Públicas y Sociedad Civil. Las políticas públicas garantizando el ejercicio a los derechos culturales.

El caso Ley de la música en Argentina: análisis de la demanda y estrategia del sector de la música independiente, el logro legislativo y la creación del INAMU. Breve mención sobre los derechos de los músicos. Derecho de autor, compositor, intérprete y productor fonográfico. Copyright/Copyleft. Alternativas ante la fijación, reproducción, interpretación, difusión, distribución o comercialización.

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía básica:

Bayardo, Rubens. *Políticas culturales y cultura política*. Argumentos. Revista de crítica social Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA Buenos Aires. (no. 5 jun 2005)

Mendes Calado, Pablo. *Políticas culturales: rumbo y deriva. Estudio de casos sobre la (ex) Secretaría de Cultura de la Nación*, Caseros: RGC Libros. (2015)

Bobbio, compiladora. "Tensiones" Selección de conferencias del programa de formación en gestión cultural. Córdoba. Ediciones Centro Cultural España Córdoba (2008)

UNIDAD III. Introducción al mundo de las industrias culturales y la economía de la cultura.

"Circuitos y mercados culturales" (Plan de de estudio 2013)

Industria cultural en su dimensión cultural y económica. Reconocimiento de los sectores que componen las industrias culturales.

Consumos culturales en la actualidad, dificultades y posibilidades. Circuitos y mercados no industriales. Alternativas para el desarrollo de propuestas artísticas por fuera de las definiciones de la industria.

Casos de financiamiento colaborativo de proyectos artísticos en Córdoba. La gestión cultural pensando en los públicos y las audiencias.

Bibliografía básica:

Barbieri compilador. "Buscando Señal. Lectura sobre los nuevos hábitos de Consumo Cultural". Centro Cultural España Córdoba 2009.

Canclini García Néstor. *Industrias culturales y globalización: Procesos de desarrollo e Integración en América Latina*. Serie ESTUDIOS INTERNACIONALES. (2000)

Sistema de Información Cultural de Argentina. "Valor y símbolo. Dos siglos de industrias culturales en la Argentina". (2012)

Unidad IV. Diseño, implementación y evaluación de Proyectos Artísticos/Culturales

Planificación y toma de decisiones. Diseño, evaluación y monitoreo de proyectos. (Plan de Estudio 2013)

¿Cómo elaborar un proyecto artístico? Elaboración de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de proyectos artísticos/culturales.

Herramientas de gestión según los ámbitos de inserción de los proyectos. Punto de equilibrio económico y objetivos de producción artística con fines lucrativos.

Estrategias de incidencia política de colectivos artísticos culturales.

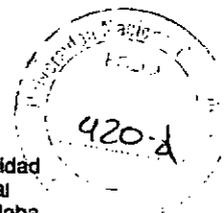
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Estrategias de comunicación de los proyectos culturales.

Bibliografía básica

Marisa León. "Producción de espectáculos escénicos". Editorial RGC Libros 2012. Argentina.

Llaneza y Otros. Guía de Planificación Evaluación para Agentes de Desarrollo Local. Diputación de Sevilla. España.

3- Bibliografía Ampliatoria

-AAVV (2000); Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Publicado en Argentina por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

-Atlas Cultural de la Argentina. Sistema de Información Cultural de Argentina. Secretaría de Cultura de la Nación.

-BOBBIO, Norberto; Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de Cultura Económica, México. (1989)

-Cao, Horacio A., "El Estado en cuestión. Ideas y políticas en la Administración Pública argentina (1958-2015). Bs As. Prometeo Libros, (2015).

-GARCÍA CANCLINI, Néstor "Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano" (pp. 13-61). En Políticas Culturales en América Latina. Editorial Grijalbo, S.A. México. (1987)

-Quiña Guillermo. *Parte de la Religión. Un abordaje crítico sobre la producción musical independiente en Argentina*. Papeles de Trabajo No 26 - Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural. Diciembre (2013).

-TURINO, Célio (2013); Puntos de Cultura viva en movimiento. RGC, Caseros, Argentina.

-Yúdice, George. (2008). *El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global*. Barcelona: Gedisa.

Audiovisuales sugeridos:

-"Una constelación sonora" Realización colectiva del Laboratorio Audiovisual Comunitario (LAC). Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas - Ministerio de Educación de la Nación (2015)

-"Guachos de la Calle. Memoria del desarraigo" película de Sergio Schmucler. Película basada en los integrantes de Rimando Entreversos, jóvenes raperos de zonas marginadas de la Ciudad de Córdoba (2015).

4- Propuesta metodológica:

En función de la ubicación de la asignatura en el quinto año de la carrera de Licenciatura en dirección Coral, el seminario recupera las competencias adquiridas por los estudiantes en su vida académica y extra

Universidad
Nacional
de Córdoba

académica. Abordaremos el proceso educativo desde una perspectiva constructivista, esto quiere decir en palabras de Díaz Barriga que el aprendizaje no responde a la lógica de "tener" sino que se construye en cada encuentro. Por lo cual, el seminario estimulará la inquietud, la búsqueda y el intercambio genuino entre estudiantes y profesor. Se tendrá especial atención en las aspiraciones y motivaciones de los estudiantes para afrontar su vida profesional, con especial énfasis en la autonomía para desarrollar estrategias según los ámbitos de inserción profesional. Se pretende que los estudiantes desarrollen la capacidad de ser críticos con la realidad y que reconozcan diferentes modos de definir el arte y la cultura.

De modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje incluirá:

- Momentos expositivos.
- Análisis de situaciones prácticas
- Trabajo en dinámica de taller con exposiciones individuales y colectivas de los/as estudiantes.
- Conversatorios con referentes locales o nacionales en las temáticas abordadas.
- Consultas semanales por cuestiones teóricas y/o prácticas.

Los conversatorios, al igual que sucedió en el año 2017 pueden ser instancias abiertas a la comunidad educativa de la Facultad, previa consulta sobre la pertinencia de la propuesta a los coordinadores de los Departamentos Académicos de la Facultad.

La modalidad de taller se utilizará fundamentalmente para el proceso de elaboración de proyecto.

Distribución Horaria: 16 clases de 3hs cada una.

5- **Evaluación:** (Régimen de alumnos/as **ver:**

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador/a **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

La evaluación contempla dos trabajos prácticos y dos parciales. Las consignas contemplan el número estimado de estudiantes de la carrera en Licenciatura en Dirección Coral, hasta alcanzar un máximo de treinta personas.

Trabajos Prácticos: el primer TP será individual, domiciliario y áulico a realizarse en la quinta y sexta clase. Consistirá en la elaboración de un *mapa mental* a partir de al menos un texto de la bibliografía básica de la unidad I y la exposición en no más de 10 minutos en el espacio áulico.

El segundo trabajo práctico será grupal (mínimo dos integrantes, máximo tres), de elaboración domiciliaria y entrega a desarrollarse en las clases 9 o 10. Se trabajará sobre los primeros aspectos sobre la planificación y realización de un proyecto.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

422

Parciales: el primer parcial será individual, a presentar en la clase 7 y consistirá en elegir alguna política cultural de medio local y analizarla a partir de las categorías teóricas del programa.

El segundo parcial será de realización grupal y exposición grupal. Consistirá en la elaboración de un proyecto artístico/cultural estructurado a partir de modelos de presentación de convocatorias públicas o privadas vigentes.

Cada estudiante podrá recuperar un TP y un parcial, en las últimas clases de la asignatura. Los estudiantes que trabajen o tengan familiar a cargo deberán presentar el certificado correspondiente y se establecerán fechas especiales llegadas el caso.

6- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Los alumnos regulares y promocionales deberán asistir al menos al 60% de las clases.

Alumno regular. Los alumnos deberán aprobar el 80% de los trabajos prácticos, obtener calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), aprobar con más de 4 el 80% de los parciales y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) en la totalidad de los parciales. El examen final consistirá en:

- Examen oral, individual. Los estudiantes deberán enviar al correo del docente el proyecto realizado para el segundo parcial dos días antes de la fecha establecidas en los turnos de examen. Se realizarán dos o tres preguntas sobre la bibliografía del programa que tratarán sobre el proyecto presentado.

Alumno promocional. Los alumnos deberán aprobar el 80% de los trabajos prácticos con más de 6 y promedio mínimo de 7 (siete). "Aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION" (Art.10 régimen de alumno).

Coloquio: Los alumnos que aspiren a esta condición deberán realizar un análisis o propuesta de política cultural o proyecto artístico y exponerlo en la última clase del seminario.

Alumno libre. La presentación como alumno libre en alguno de los turnos de examen consistirá en:

- Dos instancias, una escrita y otra oral.
- En la instancia escrita, se realizarán cinco/seis preguntas sobre la

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

totalidad del programa. Dos de las preguntas serán de análisis de algún proyecto cultural que el estudiante deberá solicitar a los docentes diez días antes de la fecha del examen para su estudio.

- La instancia oral tendrá las mismas características que el examen en condición de regular.
- Los estudiantes deberán contactarse con el docente 15 días antes de la fecha de examen a los fines de acordar el mismo.

7- Recomendaciones de cursada:

El seminario posee la flexibilidad necesaria que permita incorporar a estudiantes de otras carreras que estén interesados en este tipo de formación.

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

No corresponde.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Mes 1: Unidad 1 / Unidad 2.

Mes 2: Unidad 2

Mes 3: Unidad 3

Mes 4 Unidad 4 / Preparación examen final / Recuperatorios.

FRANCO ROCCA

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

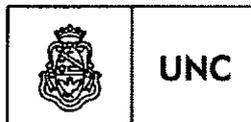
H. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: LICENCIATURA EN DIRECCIÓN CORAL, PLAN 2013

Asignatura: SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN CORAL DE LA MÚSICA ANTIGUA: BARROCO

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Lucas Reccitelli (DS).

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Prof. Rodrigo Balaguer, Prof. Lucas Rojos (AH).

Distribución horaria:

- Horario de clases: turno único, lunes, 13 a 16 hs. Microcine del Pabellón Haiti.

- Atención alumnos: jueves, 9:30-12:00 (Box de becarios del ClFFyH). Confirmar asistencia vía email.

- Email de contacto: lreccitelli@gmail.com

PROGRAMA

1. Fundamentación:

En el marco del plan de estudios de la Licenciatura en Dirección Coral, los seminarios de "Interpretación de la Música Vocal Antigua" (en sus respectivas entregas: "Edad Media y Renacimiento" y "Barroco") aparecen como espacios reservados para el tratamiento de un repertorio, en principio, distante. A nivel del *currículum*, asistimos a la diferenciación de unas dinámicas de interpretación para las músicas de este acervo "antiguo" respecto de otras dinámicas disponibles para un repertorio que, aparentemente, no requeriría de *calificativos extra* -nos referimos al caso de las asignaturas anuales "Interpretación y Repertorio I-II". Así sea que esta distinción en el plan se desprenda de la relevancia emergente del movimiento de *Early Music* en la segunda mitad del s. XX, la misma evoca un aspecto convencional de la recepción de estas músicas, al menos en el ámbito de los intérpretes formados en la academia: las mismas constituyen un terreno un tanto extraño, inexplorado. Sucede que, efectivamente, las músicas "antiguas" resultan *anormales* a vista de algunas normas de la "práctica común", no sólo a nivel de teoría musical o técnicas compositivas, sino también respecto de las funciones de las músicas, de las creencias sobre las consecuencias de las músicas o de la relación de las músicas con elementos extramusicales (véanse los plurales, que aluden a la gran diversidad estilística contenida en ambos cursos). Estas diferencias exigen,

motivan o, al menos, sugieren –según la ideología de la interpretación que sostengamos–, diferencias consecuentes en el terreno de las prácticas de ejecución.

Volviéndonos sobre la articulación didáctica de estas prácticas de ejecución, podemos establecer que, al interior del movimiento de *Early Music* (EM), se plantea una dinámica en la construcción de las interpretaciones diferente de aquella de la academia de filiación decimonónica, con su paradigmática transmisión *maestro-alumno* institucionalizada por el conservatorio y otras instancias de formación técnica. Mientras que en la segunda de estas dinámicas las prácticas de ejecución son *autorizadas* por el peso de la tradición (aparece el *motto* "esto se canta o se toca así" y no queda lugar a la duda), en el terreno de la EM se favorece otra actitud hacia los textos y actos musicales, sintetizada en las siglas *HIP* (*Historically Informed Performance*) que dan cuenta de una interpretación informada por la historia o que se forma desde, o emerge desde, la historia; esto es, aquí la *autoridad* no es "mi maestro", sino otro "maestro" –el tratadista, el cronista, una autoridad cívica que anota los sueldos de los cantantes, etc.– más o menos próximo al contexto de producción de la obra. No obstante, como los consejos de los maestros antiguos son variopintos, no se da un simple *cambio de autoridades*: tan rápido como asumimos la actitud *HIP*, se vuelve imperiosa la necesidad de consultar todo un cúmulo de fuentes, tratando de guiarnos por aquellas que resulten más próximas a cada pieza del repertorio que pretendamos ejecutar. Y, luego, como sus opiniones para casos similares son, en ocasiones, contradictorias, debemos optar muchas veces por una u otra opción guiándonos por criterios subjetivos. Así, no se trata de una restauración *automática* de las prácticas, sino de una intervención consciente, crítica, sobre el repertorio. Pretenderemos encauzar ambos cursos por este camino. En este sentido de crítica, debemos llamar la atención sobre la –hasta cierto punto– anacronía en el uso del término "interpretación" para estas músicas –el vocablo comienza a utilizarse en música ca. 1840–. Al respecto, consideramos que, dadas las libertades o los supuestos que involucra la escritura de estas obras, la mera ejecución de los textos es un imposible: inevitablemente, debemos posicionarnos frente a cada pieza del repertorio e inferir un conjunto de supuestos que nos conducirán a tomar unas u otras decisiones: esto constituye, de algún modo, un acto interpretativo, así no busque una "verdad" sobre la obra.

Abordando más en concreto el problema específico de este repertorio, la obra de *música vocal antigua* exige un enfoque multidimensional que trate, en resumidas cuentas, con: (a) las relaciones musicales abstractas e inmanentes de la obra: aquello que el compositor ha dejado más o menos fijado como texto en la escritura musical; (b) los rasgos constitutivos del texto literario en su total complejidad; (c) las prácticas de ejecución musical contemporáneas aplicables al caso, esto es, aquello que se puede *hacer* más allá de la partitura (por ejemplo, ornamentación o *musica ficta*); y (d) las posibilidades desprendidas del contexto de composición: aquello que se puede *pensar* sobre las funciones y efectos de la música. Según el grado de compromiso de cada una de esas dimensiones en la obra, la construcción de la interpretación podrá plantearse a partir de la *interacción* de la *música escrita* –referencia ineludible–, con una o varias de las otras vertientes (hasta cierto punto, el cauce literario también resulta ineludible, pues no se puede prescindir de la buena dicción del texto). Tenemos la convicción de que un profesional universitario debe exhibir la competencia suficiente para argumentar aquellas decisiones que guíen su práctica y, en tal sentido, pretendemos que estos seminarios brinden suficientes estrategias y

herramientas conceptuales para el abordaje de la interpretación musical como un acto argumentativo cabal.

Prof. Lucas Reccitelli

2. Objetivos:

- Enfrentarse de manera crítica al problema de la interpretación contemporánea de la música antigua.
- Abordar la interpretación como acto argumentativo.
- Desarrollar estrategias generales para la interpretación de una pieza de música vocal antigua.
- Comprender los rasgos constitutivos de las músicas vocales del periodo barroco.
- Familiarizarse con un núcleo de repertorio barroco recurrente en la vida musical actual.
- Adquirir herramientas metodológicas específicas para la toma de decisiones históricamente informadas sobre la práctica de ejecución del repertorio.

3. Núcleos temáticos:

a. La música antigua en la vida musical de nuestros días II

La restauración de la música antigua como proceso histórico. Problemas de edición. ¿Cuál es la obra? Ediciones *Urtext* y otros tipos de ediciones críticas. Ediciones prácticas. La interpretación como acto argumentativo. Estrategias para la construcción de una interpretación de una obra de música vocal barroca.

b. Problemas generales de la interpretación de la música barroca

Música barroca y triple interacción entre escuelas nacionales (EN), afectos y danzas: problemas de ejecución definidos en función de estos tres elementos.

Métrica y tempo. De la notación mensural y sus proporciones a las indicaciones de compás. *Allegro*: ¿rápido o alegre? Indicaciones verbales: tempo vs. afecto/pasión. Danzas. Diferencias en las danzas según las EN. Rítmicas no escritas: estilo francés y desigualdad. Altura de ejecución: diapasones, transposiciones, sistemas de claves.

Unidad de afecto. Tonalidades y afectos. Temperamentos. Dinámicas explícitas o implícitas. Microdinámicas y fraseo. Ornamentación y articulación: algunas pautas según las escuelas nacionales. Aspectos formales: la retórica.

El Bajo Continuo. Función del B.C. Algunas pautas para la ejecución del B.C.

Fuentes: manuscritos y ediciones históricas (en versiones facsimilares), tratados sobre música, iconografía, obras literarias, organología, bibliografía reciente.

c. Problemas particulares para el conjunto vocal de música barroca.

Diferencias en el estilo vocal a lo largo de las tres divisiones cronológicas del barroco: barroco temprano, medio y tardío. Sonoridad, ornamentación y articulación en el canto según las escuelas nacionales. Italia: Caccini, Durante, Tosi; Francia: Mersenne y Bacilly; Alemania: Praetorius, Bernhard,

Prinz; Inglaterra: Butler, Playford; España: Cerone. Fonéticas históricas. (Des)Balance de los registros vocales. El vibrato como ornamento. Interpretación del *recitativo*. Conjuntos vocales adecuados a los diversos géneros, en cada momento y EN, de Monteverdi a Bach: piezas sacras en estilo *concertato*; coros de ópera, cantata y oratorio; *petitsy grand motets, full & verse anthems*.

4. Bibliografía

a. Bibliografía obligatoria

- Lawson, Colin y Robin Stowell. 2005. "2. La aplicación de las fuentes primarias". En: *La interpretación histórica de la música: una introducción*, 31-56. Madrid: Alianza.
- _____. 2005. "3. Cambios en el estilo musical". En: *La interpretación histórica de la música: una introducción*, 57-93. Madrid: Alianza.
- Ohlsen Vásquez, Oscar. 1993. La música barroca: un nuevo enfoque. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Parrott, Andrew. 2012. "A brief anatomy of choirs, c. 1470-1770". En De Quadros, André, ed. *The Cambridge companion to choral Music*, 5-26. Cambridge: Cambridge University Press. Traducción de la cátedra disponible en el Aula Virtual.
- Sanford, Sally. 2012. "National singing styles". En: Kite-Powell, Jeffery. *A performer's guide to seventeenth-century music*, 3-30. Bloomington: Indiana University Press.
- Siminovich, Sergio y Rodrigo de Caso. 2013. *Un barroco posible. Claves para la interpretación musical*. La Plata: Editorial de la Universidad de la Plata.

b. Bibliografía y recursos multimedia ampliatorios, discriminados por núcleos temáticos:

Núcleo I

- Grier, James. 2008. *La edición crítica de la música. Historia, método y práctica*. Andrea Giráldez Hayes, trad. Madrid: Akal.
- Sans, Juan Francisco. 2015. "La edición musical como ocasión extrema de la interpretación." *Música e investigación* (Revista anual del INMCV, Argentina) 23: 17-42.

Núcleo II

- Donington, Robert. 1982. *Baroque Music: Style and Performance. A Handbook*. Nueva York: W.W. Norton.
- Cyr, Mary. 2016. *Performing baroque music*. Abingdon: Routledge.
- Rogers, Nigel. 1998. "Voices". En Julie Sadie, ed., *Companion to Baroque Music*, 351-365. Oxford: Oxford University Press.
- Montagu, Jeremy. 1998. "Instruments". En Julie Sadie, ed., *Companion to Baroque Music*, 366-75.

- Houle, George. 2012. "Meter and tempo". En: Kite-Powell, Jeffery. *A performer's guide to seventeenth-century music*, 347-367. Bloomington: Indiana University Press.
- Hill, John W. 2008. "I. Monarquía, religion y la retórica de las artes". En: *La música barroca*, 17-36. Madrid: Akal.
- Alwes, Chester. 2015. "French baroque music". En: *A History of Western Choral Music*, vol I, 222-224. Oxford: Oxford University Press.
- López Cano, Rubén. 2000. *Música y retórica en el Barroco*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en <http://lopezcano.org/Articulos/MRB/Portada.htm>
- Dickey, Bruce. 2012. "Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music". En: Kite-Powell, Jeffery. *A performer's guide to seventeenth-century music*, 293-316. Bloomington: Indiana University Press.
- Asworth, Jack y Paul O'Dette. 2012. "Basso Continuo". En: Kite-Powell, Jeffery. *A performer's guide to seventeenth-century music*, 293-316. Bloomington: Indiana University Press.
- Christensen, Thomas, et al. 2010. *Partimento and Continuo playing in theory and in practice*. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
- Rotem, Elam. 2017. *Historical pitch?*. Video de YouTube subtulado: <https://www.youtube.com/watch?v=si6QNVn40GM>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2016. *Early Basso Continuo - ca.1600-ca.1650*. Video de YouTube subtulado: <https://www.youtube.com/watch?v=eoWtvPBKefc>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2016. *Italian Basso Continuo 1650-1700*. Video de YouTube subtulado: <https://www.youtube.com/watch?v=00bAfpmUods>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2016. *Aspects in Early 17th-century Monodies*. Video de YouTube subtulado: <https://www.youtube.com/watch?v=jVX3K9zCMMI>. Basilea: www.earlymusicsources.com
- _____. 2017. *Cadences in the 16th and 17th centuries*. Video de YouTube subtulado: <https://www.youtube.com/watch?v=jaCRUdxTRSM>. Basilea: www.earlymusicsources.com

Núcleo III

- McGee, Timothy James, Arthur George Rigg, and David N. Klausner, eds. *Singing Early Music: the pronunciation of European languages in the late middle ages and renaissance*. Bloomington: Indiana University Press, 1996.
- Heider, Anne H. 2012. "Choral Music in France and England". En: Kite-Powell, Jeffery. *A performer's guide to seventeenth-century music*, 44-54. Bloomington: Indiana University Press.
- Heider, Anne H. 2012. "Choral Music in Italy and Germanic Lands". En: Kite-Powell, Jeffery. *A performer's guide to seventeenth-century music*, 55-68. Bloomington: Indiana University Press.
- Wistreich, Richard. 1994. "La voce e grata assai, ma..."; Monteverdi on Singing". *Early Music* 22: 7-19.
- Schoebelen, Anne. 1969. "Performance Practices at San Petronio in the Baroque". *Acta Musicologica* 41: 37-55.

Joshua Rifkin. 1982. "Bach's Chorus: A Preliminary Report". *Musical Times* 123: 747-54.

c. Bibliografía ampliatoria de orden general:

Alwes, Chester. 2015. *A History of Western Choral Music*, vol I. Oxford University Press.

Hill, John W. 2008. *La música barroca*. Madrid: Akal.

Brown, Howard Mayer *et al.* 2001. "Performing practice." En Sadie, S., ed. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Parte I, "Western".

Potter, John. 1998. *Vocal authority. Singing style and ideology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Grant, Roger Mathew. 2015. *Beating Time and Measuring Music in the Early Modern Era*. Oxford: Oxford University Press.

Shrock, Dennis. 2009. *Choral repertoire*. Oxford University Press.

5. Propuesta metodológica:

Todas las clases constarán de dos módulos: uno de carácter práctico, en el que se desarrollará el repertorio a interpretar y otro de carácter teórico-práctico, en el que se discutirán problemas inherentes al tipo de repertorio.

Módulo práctico: se desarrollará en este módulo el núcleo temático III, en forma de prácticas de interpretación musical grupal. Estas prácticas abrevarán en un repertorio que será definido por el docente al comenzar el curso, con dos posibilidades: (a) una selección de varias piezas de pequeñas dimensiones, de 4 a 6 vv., que abarquen todos los géneros previstos en el programa, o (b) una selección de una o dos obras de grandes dimensiones -varias secciones o movimientos-, a 4 vv., con o sin acompañamiento instrumental (por ej., una cantata medianamente accesible de J.S. Bach), en la que se puedan apreciar los contenidos previstos, con el objetivo de llegar a una interpretación completa. El docente definirá el repertorio al comienzo del dictado según el número de cursantes. Algunas instancias serán conducidas por el docente en calidad de guía musical, mientras que otras pondrán a los/las estudiantes en la función de directores.

Módulo teórico-práctico: se desarrollarán en este módulo los problemas inherentes a la interpretación de la música barroca reunidos en los núcleos temáticos I y II, bajo las siguientes modalidades: exposición de los contenidos teóricos, paneles de debate en torno a ciertos textos (por ejemplo, el texto de Juan Francisco Sans citado en Bibliografía) e instancias de aula taller para la realización de ejercicios en torno a prácticas características del repertorio (ornamentación de un pasaje, realización de un fragmento de *basso continuo*, etc.).

6. Evaluación:

Se contemplará lo establecido por:

- Régimen de alumnos: ver <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>
- Régimen de alumno trabajador: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

La evaluación se realizará mediante la valoración de:

- La participación activa de los estudiantes en todas las clases.
- La calificación de los Trabajos Prácticos Evaluativos consignados en el cronograma, consistentes en la realización de experiencias con el repertorio trabajado.
- La calificación de dos parciales, uno de carácter teórico y otro de carácter práctico, al finalizar el desarrollo del seminario. El parcial de carácter práctico involucrará la dirección de una pieza o movimiento de repertorio barroco en la que se dé cuenta de una interpretación informada por criterios históricos, argumentadas brevemente en modalidad oral.

7. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

a. Promocionales:

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases (módulos teórico-práctico y práctico)
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar la instancia de Coloquio. Esta instancia consiste en la presentación de un escrito en el que se argumenten detalladamente las decisiones interpretativas del Parcial de Modalidad Práctica.

b. Regulares:

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a los módulos prácticos.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios:

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones

fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares:

ARTICULO 21º) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

c. Libres:

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación vigente y rendirá el programa completo que esté vigente al momento de rendir el examen.
- El examen en esta condición consta de dos instancias, una de práctica de ejecución y otra de resolución escrita, en ese orden. Cada una llevará una calificación de 1 a 10 pts.
- Para la instancia de práctica de ejecución, el estudiante libre deberá asistir con un conjunto vocal adecuadamente preparado y realizar una interpretación de dos piezas del repertorio barroco pertenecientes a distintas escuelas nacionales. Esta interpretación deberá ser defendida debidamente ante el tribunal por medio de la exposición de criterios que denoten un abordaje históricamente informado.
- El escrito contendrá instancias de reproducción de los contenidos teóricos o de aplicación de los mismos a un fragmento del repertorio en cuestión.
- La calificación final del examen se obtendrá como promedio de las calificaciones de ambas instancias.

8. Recomendaciones de cursada:

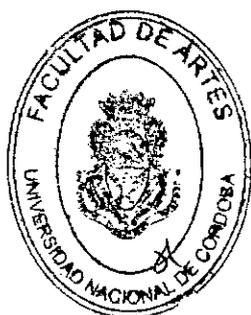
Si bien la asignatura no presenta correlatividades en el Plan de Estudios, se recomienda que el/la estudiante haya aprobado los Seminarios de **Historia de la Música y Apreciación Musical: Medievo y Renacimiento** e **Historia de la Música y Apreciación Musical: Barroco**

9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:

No corresponde.

Cronograma tentativo:

Fecha	Módulo práctico	Módulo teórico-práctico
30/07	Presentación	
6/08	Ensayo (Núcleo III)	Núcleo I
13/08	Ensayo (Núcleo III)	Núcleo I
20/08	Feriado Nacional	
27/08	Ensayo (Núcleo III)	Núcleo II a)
03/09	Ensayo (Núcleo III)	Núcleo II a)
10/09	Ensayo (Núcleo III) - TP N° 1	Núcleo II a)
17/09	Ensayo (Núcleo III)	Núcleo II b)
24/09	Ensayo (Núcleo III) - TP N° 2	Núcleo II b)
01/10	Ensayo (Núcleo III)	Núcleo II b)
08/10	Ensayo (Núcleo III) - TP N° 3	Núcleo II c)
15/10	Feriado Nacional	
22/10	Ensayo	← Un solo módulo de 3 hs.
29/10	Ensayo + Consultas	
05/11	Parcial Práctico	Parcial Teórico
12/11	Recuperatorios y entrega de condiciones	

Lic. Valentina Caro

 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos

 Dpto. Académico de Música

 Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

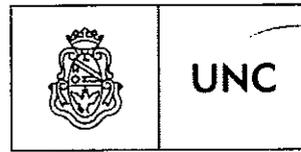
Recastelli, Lucas

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral. Licenciatura en Teatro

PLAN 2013

Asignatura: TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Dra. Clarisa Pedrotti

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Prof. Vanina Aredes; Lic. Valentín Mansilla.

Distribución Horaria

Turno tarde: martes de 14,30 a 17,30.

Consultas: (tallerinvestigacionmusica@artes.unc.edu.ar)

PROGRAMA

Fundamentación

La investigación, como espacio de producción y difusión del conocimiento, constituye una de las misiones de la educación superior. Este espacio curricular se propone estimular una actitud crítica hacia las prácticas institucionalizadas de investigación académica partiendo de la apropiación de métodos, técnicas y herramientas propias del campo con especial referencia al ámbito artístico.

La dinámica de taller promueve la interacción horizontal entre los docentes y los estudiantes a fin de generar dinámicas colectivas de trabajo, a través de tareas de intercambio y participación activa y abre el espacio de la reflexión y el debate.

Este Taller se presenta en una etapa avanzada de las carreras de Teatro y Dirección Coral¹ y fue diseñado, dentro de cada plan de estudios, respondiendo a las necesidades de formación en el ámbito de la investigación aplicada al arte como uno de los requisitos para acceder al título superior.

A partir del contexto en el cual se debe desarrollar dicha instancia curricular, este programa se vertebra en tres ejes principales que postulamos como afirmaciones:

¹ El Taller forma parte de las asignaturas de tercer año de la Lic. en Teatro y de quinto año de la Lic. en Dirección Coral.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- La investigación, como forma de producción de conocimiento, articula teoría y práctica en su desenvolvimiento;
- Los paradigmas de conocimiento inciden y delimitan las metodologías de investigación aplicadas a los objetos de estudio;
- La investigación en el área de las artes puede verse enriquecida a partir de una articulación entre la propia práctica artística de los actores y los objetos de estudio, métodos y técnicas seleccionados para su desarrollo.

Entendemos a la práctica de la investigación académica, especialmente en el campo de las ciencias sociales, como un proceso dinámico y complejo de producción de conocimientos. En dicho proceso se encuentran estrechamente interrelacionadas la teoría y la práctica, retroalimentándose de manera constante. Es por esto que para el desarrollo de los objetivos del Taller se hace necesario establecer un diálogo fluido entre el aparato teórico propuesto y las instancias prácticas de trabajo y aplicación. En el marco de la metodología de taller realizamos una propuesta de lectura y discusión de textos seleccionados que propicien un intercambio dinámico entre saberes teóricos y herramientas prácticas incorporando, también, el análisis de casos a modo de ejemplos. La discusión y el intercambio dinámico de los procesos de lectura permitirán reflexionar sobre los temas que organizan esta proposición.

En la certeza de que toda investigación supone un intercambio y diálogo de saberes atravesado por un contexto socio-histórico particular, se torna de capital importancia el estudio de los principales paradigmas de conocimiento y su relación con las metodologías de investigación. Desde la elección de un objeto hasta la redacción de los informes, artículos que permitan su difusión, toda investigación debe ser un espacio de producción creativa y reflexiva.

Nuestro programa toma como fuente bibliográfica principal la reciente producción de Rubén López-Cano y Úrsula San Cristóbal². Estos autores plantean una posición crítica hacia la formación en investigación, sobre todo en el campo artístico, como requisito de la educación superior universitaria. En este sentido, sostienen que:

² López-Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal Opazo: *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: Esmuc / Conaculta-Fonca, 2014.

El marco educativo, además de estar teniendo el mérito de atraer la atención de todos en torno al concepto mismo de "investigación artística", muestra el enorme potencial de futuro implícito en esta clase de investigación. En primer lugar por las múltiples aplicaciones didácticas de sus métodos y sus resultados. Y en segundo lugar porque permite pensar la actividad del músico [artista] como un verdadero trabajo de laboratorio: una investigación en artes que experimente nuevos caminos puede convertirse en una realidad dinamizadora del panorama musical [artístico] actual y ofrecerle propuestas de futuro antes inimaginables³.

En consonancia con estas ideas, entendemos que se hace necesario generar un espacio propicio para la adquisición de métodos, técnicas y herramientas que permitan a los futuros Licenciados generar producciones de investigación propias, genuinas y creativas, que den cuenta de sus prácticas artísticas y a la vez, las enriquezcan.

Otro de los puntos destacables en todo proceso de investigación, una vez organizado el proyecto mismo, es el de la escritura y sus características particulares en este campo. Para ello se desarrollarán instancias de producción escrita a fin de ir avanzando en la adquisición de herramientas procedimentales útiles por parte de los estudiantes.

Objetivos:

GENERAL:

- Generar un espacio propicio para el acercamiento a métodos, herramientas y prácticas que permitan al alumno iniciarse en el campo de la investigación artística.

ESPECÍFICOS:

- Distinguir las características principales de las prácticas de investigación académica en ciencias sociales, especialmente en el campo del arte.
- Comprender las interrelaciones que se establecen entre el investigador, las distintas partes del proyecto de investigación y el contexto que los contiene.
- Reflexionar acerca de la propia práctica de producción artística como objeto de investigación.
- Sistematizar herramientas, técnicas y métodos de recolección de datos para organizar el trabajo de pesquisa.
- Desarrollar una actitud crítica sobre la investigación artística como espacio de producción de conocimiento e intercambio de saberes y prácticas.
- Poner en práctica la capacidad de transferencia de saberes y técnicas entre distintos campos de conocimiento.
- Ejercitar la lectura consciente y reflexiva.

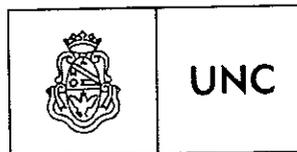
³ López-Cano y San Cristóbal: *Investigación artística...*, p. 13.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Desarrollar la capacidad de comunicar claramente el propio pensamiento sobre un tópico determinado.

Unidades:

UNIDAD 1: Investigación académica en Ciencias Sociales, investigación artística.

La investigación como práctica de producción de conocimiento. Investigación artística: en artes, a través del arte, para el arte. Paradigmas de conocimiento y su relación con las metodologías de investigación en Ciencias Sociales. Métodos cuantitativos y cualitativos. El paradigma indiciario como ejemplo de método cualitativo. Campos de acción para la investigación y producción en Artes.

Bibliografía obligatoria:

Ginzburg, Carlo: "Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales", en *Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia*. Barcelona: Gedisa, 2008, pp. 185-239.

Jiménez Becerra, Absalón: "Carlo Ginzburg: reflexiones sobre el método indiciario", *Esfera*, vol. 1, N°1, Enero-junio 2011, Bogotá (Colombia), pp. 21-28.

López Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal Opazo: *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: Esmuc / Conaculta-Fonca, 2014.

Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa, 2006.

UNIDAD 2: Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales. La práctica artística como objeto de investigación.

La investigación artística en relación con la práctica. La investigación como reflexión sobre la propia práctica artística. Planteo del problema. Recolección de información, selección y sistematización de datos, uso de fuentes. Técnicas de registro de información: registros filmicos, sonoros, escritos, plásticos. Archivos virtuales. Análisis de casos.

Bibliografía obligatoria:

López Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal Opazo: *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: Esmuc / Conaculta-Fonca, 2014.

Rosa, Paula Cecilia: "La ciencia que se está haciendo. Reflexiones metodológicas de la mano de Pierre Bourdieu", en *Kairos*, Revista de Ciencias Sociales, año 13, Nro 24, 2009. www.revistakairos.org

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Sautu, Ruth: *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación*. Buenos Aires: Lumière, 2005.

UNIDAD 3: Proyecto, escritura y comunicación de la investigación.

Diseño de una propuesta de investigación: tema, problema, bibliografía. Los sistemas de comunicación en la investigación y la producción en Artes. Investigación y escritura. Géneros textuales para la investigación: redacción de artículos, comentarios críticos, comunicaciones, ensayos e informes. Normas de citación: bibliografía y fuentes.

Bibliografía obligatoria:

Becker, Howard: *Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar o terminar una tesis, un artículo o un libro*. 1° ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011.

Eco, Umberto: *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Barcelona: Gedisa, 2006.

López Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal Opazo: *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: Esmuc / Conaculta-Fonca, 2014.

Bibliografía Ampliatoria

Becker, Howard: *Trucos del oficio*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

Gómez Mendoza, Miguel Ángel: "Escribir la investigación: el informe en el enfoque cualitativo", *Revista de Ciencias Humanas N° 21*. Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), 2000. En línea: <http://revistas.utp.edu.co/index.php/chumanas/issue/archive>

Forni, Floreal, María Antonia Gallart e Irene Vasilachis de Gialdino: *Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación*. Buenos Aires: CEAL, 1993.

Vasilachis de Gialdino, Irene: *Métodos cualitativos I. Los problemas teórica-epistemológicos*. Buenos Aires: CEAL, 1992.

Propuesta metodológica

El enfoque metodológico está definido por la modalidad de Taller. Se propondrá a los alumnos un cronograma de lecturas seleccionadas para el debate que se desarrollará como un Taller de lecturas que se realizarán de manera individual y grupal, según el caso.

Asimismo se prevé el uso de un espacio virtual para el intercambio de información y la participación activa de todos los estudiantes.

Se utilizarán recursos audiovisuales (videos, pwp) en el aula para presentar conocimientos y generar un espacio de intercambio y reflexión sobre los mismos.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

También se estimulará a los estudiantes a realizar los primeros avances en el proceso de escritura y comunicación de los procesos de investigación que inicien a través de actividades programadas para este objetivo.

Las instancias evaluativas (trabajos prácticos y parciales) serán organizadas a través de consignas de participación grupal o individual, según corresponda, a través de metodologías diversas: exposición grupal, dramatización, juegos de roles.

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

El taller se evaluará mediante 2 instancias de Trabajo práctico y 2 parciales, las cuales pueden ser recuperadas (1 en cada caso).

En las instancias de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes **criterios**:

- Manejo teórico y práctico del tema;
- Claridad y coherencia conceptual;
- Capacidad de síntesis;
- Compromiso con las labores propias y las grupales;
- Puntualidad en la presentación de tareas requeridas;
- Constancia en la actividad de lectura.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente).

Requisitos para la **Promoción**: serán alumnos en condición de Promocionales aquellos que cumplan con el 80% de aprobación de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. Las clases son de carácter teórico-práctico y es requisito para la promoción cumplir con el 80% de asistencia. Para acceder a la Promoción se deberá realizar un Coloquio Final cuya presentación no debe exceder los 6 (seis) meses posteriores a la fecha de finalización del cursado del Taller.

Requisitos para la **Regularidad**: Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

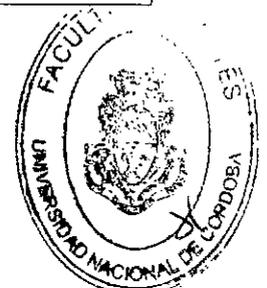
Alumnos en condición de **Libres**: en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito cuya presentación se realizará una semana antes de la fecha de examen y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la instancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno. Se sugiere tomar contacto con el docente responsable con 15 (quince) días de antelación a la fecha de examen.

En caso de estudiantes **trabajadores**: se ampliarán las instancias de recuperación y se permitirá la entrega de trabajos grupales como individuales.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: no corresponde.

Cronograma tentativo 2018 (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

FECHA	TEMA / DESARROLLO	LECTURA/TAREA ASIGNADA
31/07	Presentación del Taller. Indagación sobre la noción de investigación. Introducción a la problemática de la Investigación aplicada al campo del arte. Plenario general. Pautas y recomendaciones para el cursado.	Videos Bruno Tackels, Jorge Gómez Rendón, Enrique Cámara de Landa. Tarea: Lectura y ejemplos que imaginaron en base a las categorías propuestas por el autor.
07/08	Unidad 1. Investigación sobre arte, desde el arte, para el arte. Clase expositiva con recursos didácticos seleccionados. Introducir paradigmas de conocimiento y metodología de investigación. Paradigma indiciario. Investigador adentro y afuera.	Borgdorff, Henk, "La problemática de la investigación en artes" ...
14/08	Discusión sobre Investigación en artes. Texto Borgdorff.	
21/08	Clase de lectura con adscriptos. Discusión de temas de interés. Exposición Valentín ponencia AAM. Relación con lo encontrado en bitácora.	Jiménez Becerra, Absalón: "Carlo Ginzburg: reflexiones sobre el método indiciario", <i>Esfera</i> , vol. 1, N°1, Enero-junio 2011, Bogotá (Colombia), pp. 21-28. Sautu, Ruth: <i>Toda es teoría. Objetivos y métodos de investigación</i> . Buenos Aires: Lumière, 2005.
28/08	Plantear TP1. Diferentes formatos de comunicación de la investigación. Fuentes: problemática de las fuentes, distintos tipos de fuentes. Bibliografía y normas de citación (APA). Ver tarea sobre preguntas al objeto.	Sautu, Ruth: <i>Toda es teoría</i> . La entrevista: Paula Rosa. Bitácora: 4 fuentes que respondan las preguntas o que ayuden.
04/09	Diseño Flexible de proyectos. Tema, problema, objetivos. Práctica artística como objeto de la propia investigación. Modelo para el proyecto de TF Recuperar las 4 fuentes (tarea)	López Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal Opazo: <i>Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y madelas</i> . Barcelona: Esmuc / Conaculta-Fonca, 2014.
11/09	Recepción TP1 (individual o grupal hasta 3 ó 4): puesta en común. Qué les gustó? Que no les gustó? Cierre de contenidos y repaso para primer parcial.	

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

	Consignas parcial. Criterios de evaluación.	
18/09	PRIMER PARCIAL.	
25/09	Semana del estudiante.	
02/10	Unidad 2: Diseño de proyectos de investigación	Sautu, Ruth: <i>Todo es teoría.</i> Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) <i>Estrategias de investigación cualitativo.</i> Barcelona: Gedisa, 2006. (pp. 65-102)
09/10	Casos de diseño de proyectos. Normas de citación bibliográfica.	Ejemplos de caso. Manuales APA y Chicago.
16/10	TP Nro 2: Discusión bibliográfica.	Puesta en común y autocorrección.
23/10	Unidad 3: Selección y manejo de fuentes: estudio de caso. Discusión y puesta en común de lectura asignada. Entrega de TP.	
30/10	Escritura del proyecto: géneros literarios utilizados en investigación (artículo, ensayo, informe, comunicación) Pautas para consignar bibliografía. Normas de citación.	Becker, Howard: <i>Manual de escritura para científicas sociales. Cómo empezar o terminar una tesis, un artículo o un libro.</i> 1° ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011. Selección de Eco, Umberto: <i>Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura.</i> Barcelona: Gedisa, 2006.
06/11	SEGUNDO PARCIAL	
13/11	RECUPERATORIOS Y FIRMA DE LIBRETAS	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Clarisa Eugenia Pedrotti

Clarisa Eugenia Pedrotti

2018

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico:

Carrera: Lic. en Dirección Coral PLAN 2013

Asignatura: Filosofía y Estética de la Música

Aspirante al cargo: Lic. Daniel Halaban

Distribución Horaria

1 Clase de 3 hs semanales. Horario de consulta a convenir con los alumnos

Contacto: danielhalaban@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Música, lenguaje, política y (crítica de la) metafísica

La filosofía puede darse hoy solamente como reforma de la música. Si llamamos música a la experiencia de la Musa, esto es, del origen y del tener lugar de la palabra, entonces en una cierta sociedad y en un cierto tiempo la música expresa y gobierna la relación que los hombres tienen con el evento de palabra. Este evento —el archievento que constituye al hombre como ser parlante—, no puede ser dicho al interior del lenguaje: puede solamente ser evocado y recordado musaicamente o musicalmente. Las musas expresaban en Grecia esta articulación originaria del evento de palabra que, adviniendo, se destina y compartimenta en nuevas formas o modalidades, sin que sea posible para el parlante alcanzarlo o ir más allá de él. (...) Los hombres se unen y organizan las constituciones de sus ciudades a través del lenguaje, pero la experiencia del lenguaje —en cuanto no es posible aferrarla y controlar su origen— está a su vez musicalmente condicionada

Giorgio Agamben, *La música suprema. Música y política.*

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

En el fragmento del filósofo italiano Giorgio Agamben se articula la música con tres problemas filosóficos: *el lenguaje, la política y la (crítica) de la metafísica*. El problema de la relación entre música y lenguaje se observa en los textos que van desde la épica homérica hasta Agamben, pasando por el origen del melodrama, J. J. Rousseau, la crítica del lenguaje de A. Schopenhauer, F. Nietzsche y Th. Adorno. En tanto la relación entre y música y metafísica se rastrea desde los pitagóricos hasta Hindemith con escala en Rameau, mientras que es en su crítica donde hacen pie los desarrollos contemporáneos desde Nietzsche a Adorno y Wellmer. Por su parte, la relación entre música y política se despliega desde Platón hasta la contemporaneidad, debatiendo los distintos modos de politicidad de la música.

El curso de Filosofía y Estética de la Música tiene como hilo conductor las distintas formas en que estas relaciones se dispusieron, entrecruzaron y fueron relevantes para comprender, tanto la posición de la música en la sociedad, cuanto algunos de los cambios que se dieron hacia el interior de la técnica musical.

Para desarrollar estos contenidos se requiere un recorrido histórico que sitúe las reflexiones epocalmente. El criterio de periodización propuesto es la variación en el modo de preguntarse por la música y las prácticas musicales. Es importante que el alumno tenga claro que la periodización siempre es problemática en tanto las series filosóficas y artísticas no coinciden en el tiempo cronológico, y cada una de ellas es en sí heterogénea. Por esto, se sistematizarán ciertas tendencias, reconociendo, al mismo tiempo, los matices, las especificidades y divergencias de cada etapa planteada.

Adentrarse en estas discusiones permite al estudiante avanzado reflexionar sobre su praxis, en un movimiento de extrañamiento y acercamiento crítico a su hacer musical, desnaturalizando así los supuestos que subyacen a su praxis artística. En este sentido, se aportan herramientas para abordar e interpretar textos filosóficos y musicales, así como la relación que se entabla entre ellos.

Se organiza la materia en cuatro bloques de una o más unidades cada uno, a fin de delimitar cambios importantes en las concepciones musicales.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El primer bloque, introductorio, incluye solo la primera unidad y posibilita al alumno un primer contacto con los tópicos principales de la filosofía del arte y la estética en general y de la música en particular. Las temáticas emergen cuando la estética moderna se reconoce como disciplina y el arte se autonomiza en la sociedad burguesa. Estos conceptos se proyectan en la reflexión sobre el pasado y el presente estético hasta nuestros días. En este sentido, se diferencia entre estética y filosofía del arte y se abordan las categorías de lo bello natural, lo bello artístico, el juicio del gusto, el genio, lo sublime. Se analizan también los tres ejes que organizan nuestro estudio histórico -las relaciones entre música, lenguaje, (crítica de la) metafísica y política- y se debate la importancia de estas discusiones en nuestras prácticas como músicos.

El segundo bloque incluye las reflexiones filosóficas sobre la música, ancladas en cosmovisiones más generales desde la antigüedad hasta el renacimiento.

En la unidad dos se destaca la antigüedad griega, cuando nace la filosofía occidental. En el momento de transición entre el mito y el logos distinguimos dos vertientes que disputan la ontología de la música: por un lado el entrelazamiento de lo musical con el origen del lenguaje que se rastrea en la épica homérica y, por otro, la música de las esferas pitagórica que alude a la identidad entre música y cosmos. Ya en la madurez de la filosofía griega, se lee a Platón y Aristóteles en quienes se cruza lo pitagórico y lo homérico en su discursar sobre el papel de la música en la constitución de la polis.

En la unidad tres se ve como en la edad media estas perspectivas sobre el orden del cosmos se tornan hacia lo divino. Agustín de Hipona y Boecio retoman la herencia pitagórica para pensar un orden del mundo que tiene su centro en Dios. Desde entonces y hasta el renacimiento inclusive, la teoría y la praxis musicales se alejan y los cambios en la técnica compositiva e interpretativa se sistematizan con escasa repercusión filosófica, hasta los aportes de Gioseffo Zarlino, quien se propone reunir la reflexión con el hacer musical. La reforma protestante, retoma la veta teológica pero ya no en el plano metafísico, sino en el de un *hacer* que glorifique al creador.

El tercer bloque organiza las lecturas sobre la música en la sociedad burguesa, en la que las reflexiones se vuelcan a la obra de arte y sus efectos.

música

facultad de artes

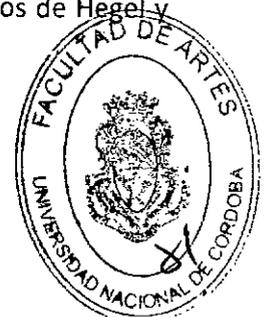

Universidad
Nacional
de Córdoba

La unidad cuatro, sobre la modernidad emergente, se concentra en la tensión entre la racionalidad y las pasiones como tema filosófico que se pone en juego en el siglo XVII en las coordenadas de Descartes y Spinoza. Su expresión musical es el barroco, donde es central la relación con la metafísica manifiesta en la pregunta por los fundamentos de la música y su expresión en *obras*. Con la emergencia de la ópera recobran protagonismo la relación de la palabra con la música y su función política. La unidad cinco se detiene en la Ilustración donde resaltan dos exponentes que, desde enfoques muy diferentes, abordan la relación de la música con la metafísica, el lenguaje y la política. Se trata de Kant y Rousseau. Con el primero se retoman temas de la unidad uno, ahora situados históricamente. Se trata de cuestiones como la estética moderna como disciplina, la autonomía estética y las categorías implicadas en el juicio estético: lo bello natural, lo bello artístico, lo feo, lo sublime, conceptos sedimentados en el vocabulario de la práctica artística que merecen ser revisitados críticamente. Con Rousseau se pone en discusión la racionalidad ilustrada y entran en juego la subjetividad y la intersubjetividad. Con estos aprontes se aborda la manifestación de esa tensión en la reflexión musical: la racionalidad que propone el sistema armónico de Rameau -con su raigambre pitagórica- por un lado y la crítica que Rousseau le realiza al enfatizar la importancia de la melodía y el sentimiento.

En la unidad seis, cuyos temas son el romanticismo y el idealismo. En el primero se renueva la crítica a la universalidad que anticipara Rousseau, recuperando lo poético y la subjetividad individual y colectiva. Son elementos que permiten incorporar a la problemática filosófica el "arte popular" y la identidad nacional. Esta introducción al romanticismo se aproxima también a la construcción de la figura mítica del artista que perdura hasta nuestros días, con especial atención al Beethoven de E. T. A. Hoffmann. En línea con la crítica a la racionalidad, se aborda la significancia del arte como "lo otro" de la razón especialmente la Voluntad en Schopenhauer. En el contexto del siglo XIX tiene una incidencia de largo aliento como gesto filosófico idealista, el paso de la estética (Kant) a la filosofía del arte (Hegel), es decir desde el efecto que lo sensible en general produce en el sujeto, al interés por la construcción objetiva de las obras de arte. En lo concerniente a la música, se trabajan las diferentes posiciones que ella tiene en los sistemas estéticos, especialmente los de Hegel y

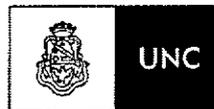

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Schopenhauer, en relación a su carácter "aconceptual". En este sentido, se estudia también la idea de música absoluta.

El cuarto bloque de este programa se inscribe en la ruptura definitiva de la filosofía de la música con la metafísica como parte de un movimiento más abarcativo que irrumpe en la discusión contemporánea.

En la unidad siete se discute cómo ese quiebre en la filosofía de Nietzsche tiene implicancias decisivas en el análisis de las relaciones música-lenguaje y música-política.

En la estela de la contemporaneidad la unidad ocho transita los siglos XX y XXI. La figura de Adorno es una referencia indispensable para la filosofía y la estética musical en tanto es quien articula, de manera radical, el pensamiento filosófico con el conocimiento de la obra musical, en lo que respecta a su forma y su modo de producción, circulación y recepción. En Adorno, la política adquiere un lugar preponderante; el problema de la autonomía del arte retorna, paradójicamente, con un sentido social como posibilidad crítica a la "industria cultural", producto del "mundo administrado". Desde otra perspectiva, con Pascal Quignard se abre el debate sobre la función social del arte, recuperando la ontología de la música, tras un acontecimiento "imposible" como el Holocausto.

El último bloque, con la unidad nueve, pone en juego los problemas centrales trabajados en el curso para reflexionar sobre las prácticas musicales de los estudiantes. Están en esa agenda los modos de interpretación musical; la relación entre obra, compositor, intérprete y público; el problema de la reproductibilidad técnica de la obra de arte según Benjamin y su proyección al sentido social de la interpretación "en vivo" y el de la grabación.

2- Objetivos:

- Introducir a una discusión sobre algunos de los problemas básicos de la estética en general y sobre los problemas de lenguaje, metafísica y política y su vinculación con la música.
- Promover una lectura crítica de la tradición estética y de sus principales textos fuente.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Proponer una mirada de conjunto a partir de conceptos troncales que permitan poner en diálogo épocas y autores disímiles, planteando de ese modo un recorrido a la vez histórico-reconstructivo y problemático-conceptual
- Estimular el pensamiento crítico independiente apelando a conceptos filosóficos y a la apropiación de cuestionamientos relacionados con la problemática actual en temas de estética.
- Fomentar la apropiación de los conceptos filosóficos para profundizar los análisis musicales
- Reflexionar sobre las prácticas musicales propias insertas en un contexto socio-histórico

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Bloque I: Problemas generales de la filosofía y la estética musical

Unidad 1: Introducción

Filosofía y estética de la música: problemas, objeto. Lo bello natural y lo bello artístico. Lo sublime. El genio. Estética subjetiva, estética objetiva. Consideraciones sobre la filosofía de la música hoy. Música, lenguaje, política y (crítica de la) metafísica

Bloque II: Música, lenguaje y cosmos

Unidad 2: El pensamiento musical en la antigüedad

Música y el origen de la palabra. Música y lenguaje en la épica homérica. Los pitagóricos y la ontología musical. Platón y Aristóteles: la música en la constitución de la polis.

Unidad 3: La filosofía de la música medieval y renacentista

Alta Edad Media: lecturas de la estética clásica - metafísica musical. Agustín de Hipona y Boecio. Baja Edad Media y Renacimiento: música y técnica en los tratadistas. La naturaleza como legitimación. La importancia de la palabra en música. Comunicación y afectos. Zarlino y la unión entre teoría y praxis. Música y la reforma luterana.

Bloque III: Obra de arte y autonomía

Unidad 4: La modernidad emergente y la música

Racionalidad y sentimientos. Afectos colectivos. La doctrina de los afectos. Alegoría musical. Pasiones. El melodrama y la relación música-lenguaje. La politicidad de la ópera.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 5: Música e ilustración

El debate sobre la preponderancia de melodía o armonía. Los fundamentos matemáticos de la armonía. Melodía, origen de las lenguas, sentimientos. Diderot y las relaciones entre sonidos.

Kant y las categorías del juicio estético. El surgimiento de la estética moderna. El problema de la obra de arte y su autonomía.

Unidad 6. Romanticismo e idealismo

De la estética subjetiva a la objetiva. Romanticismo. Subjetividad individual y colectiva. El artista como "inadaptado" y como mito. Lo popular y lo nacional.

Idealismo. Sistemas estéticos en Hegel y Schopenhauer. Los problemas del concepto, la representación y la voluntad. La idea de la música absoluta.

Bloque IV: La ruptura con la metafísica

Unidad 7. Nietzsche y la crítica de la cultura

El derrumbe de la metafísica y las implicancias en la relación entre música, lenguaje y política. El problema de la palabra en la música vocal: el caso de la "Novena sinfonía" de Beethoven

Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI

Adorno: autonomía y *fait social*. Crítica de la metafísica. Mímesis y racionalidad. Logicidad. "La música no es lenguaje". Música y significado. Forma y política. La industria cultural. Carácter fetichista. Música y mercancía.

Quignard y la recuperación de la ontología.

Bloque V: Reflexiones sobre la praxis musical

Unidad 9: Filosofía de la interpretación

Modos de interpretación: histórico-reconstructiva, tradicional y actualizante. El rol del intérprete. Expresión. La partitura como texto. Benjamin y la interpretación en la era de la reproductibilidad técnica.

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1: Introducción.

Adorno, Th. W. (2013) "Clase 1", "Clase 2" y "Clase 3" en *Estética* (1958/59). Edición

Traducción de Silvia Schwarzböck. Buenos Aires. Las Cuarenta. P. 39-120

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bozal, V. (2000) "Orígenes de la estética moderna". en Bozal, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas, vol. 1*. Madrid. La Balsa de Medusa. P. 19-31.

Unidad 2: El pensamiento musical en la antigüedad.

Agamben, G., (2016), "La musica suprema. Musica e política" en *Che cos'è la filosofia?* Macerata, Quodlibet. ["La música suprema. Música y política" trad. Manuel Ignacio Moyano, ined.]

Aristoteles (1988), "Libro VIII" en *Política*, p. 455-477. Madrid, Gredos.

Platón (1988), "Leyes II -652a-674c" en *Leyes*, p. 242-287. Madrid, Gredos

Platón (1988), "República III" "República VIII", "República VIII" en *República*, p. 166-243, 346-363, 384-391. Madrid, Gredos

West, M. (1981), "The singing of Homer and the modes of early Greek music" en *The journal of Hellenic studies*, Vol. 101, p. 113-129, Cambridge.

Unidad 3: La filosofía de la música medieval y renacentista

Agustín de Hipona (2007), *Sobre la música* (Fragmentos escogidos). Madrid, Gredos.

Boecio (2009), *Sobre el fundamento de la música* (Fragmentos escogidos). Madrid, Gredos. P. 59-87, 148-151.

Buchar, I. (2014) "La concepción estético-filosófica de la música en Istitutioni harmoniche de Gioseffo Zarlino" en *Disputatio. Philosophical Research Bulletin* 4. Vol. 3 Nº 4. p. 115-155.

Buszin, W. y Luther, M (1946) "Luther on Music" *The musical quarterly*. Vol. 32, Nº 1. Pp. 80-97. (Trad. de la Cátedra).

Unidad 4: La modernidad emergente y la música

Bukofzer, M. (1986) "La forma de la música barroca" y "El pensamiento musical de la época barroca" en *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid. Alianza. P. 355-398.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-. (1939-1940) "Allegory in Baroque Music" en Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 3 Nº 1/2. P. 1-21. Londres. Warburg Institute.

Descartes, R. (¿?) *Tratado de las pasiones del alma* (Selección)

Leibniz, G. W. (¿?) *Principios de la naturaleza y la gracia fundados en la razón*

Quantz, J. J. (¿?) *Método para aprender a tocar la flauta travesa, con distintas observaciones para promover el buen gusto en la música.* (Selección).

Wong, H.K.H. (2006) *Figurenlehre und Affektenlehre in Buxtehude's Membra Jesu Nostri.*
Ined.

Unidad 5: Música e ilustración

Dahlhaus, C. (1985) "Musik und Aufklärung" y "Musikalische Popularphilosophie" en
Dahlhaus, C. (Hg.) *Die Musik des 18. Jahrhunderts.* Regensburg. Laaber-Verlag. P
8-18. (Traducción de la cátedra)

Diderot, D. (2002) 'Carta sobre los ciegos' seguido de 'Carta sobre los sordomudos'
(Selección). Valencia. Pre-Textos

Kant, I. (1992) "§§ 1-29 y 43-54" de *Crítica de la facultad de juzgar*, trad. P. Oyarzún,
Caracas, Monte Ávila.

Rousseau, J. J. (2007) "Examen de dos principios expuestos por el señor Rameau en su
folleto titulado «Errores sobre la Música en la Enciclopedia»" en *Escritos sobre
música.* Valencia. Universidad de Valencia.

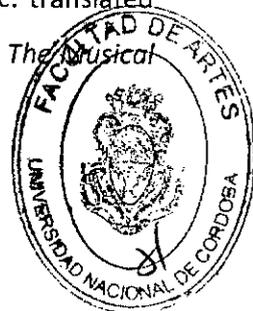
-. (2006) "Capítulos XII-XIX" del *Ensayo sobre el origen de las lenguas.* México. Fondo de
Cultura Económica.

Unidad 6. Romanticismo e idealismo

Dahlhaus, C. (1999) *La idea de la música absoluta* (selección). Barcelona. Idea Books

Hegel, G. F. W. (2005) "Introducción" y "Música" en *Filosofía del arte o estética (verano
de 1826).* Madrid. Abada.

Hoffmann, E.T.A. y Ware Locke, A (2014) "Beethoven's instrumental music: translated
from E.T.A. Hoffmann's 'Kreisleriana' with an introductory note" en *The Musical*

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Quarterly, Vol. 3, No. 1 (enero, 1917), pp. 123-133. Oxford. Oxford University Press.

Schelling, F. (1999) *Filosofía del arte*. (Selección). Madrid. Tecnos.

Schopenhauer, A. (2005) "Párrafo 52" en *El mundo como voluntad y representación I*. Madrid. Trotta

Schopenhauer, A. (2005) "Capítulo 39. Sobre la metafísica de la música" de *El mundo como voluntad y representación II*. Madrid. Trotta

Unidad 7. Nietzsche y la crítica de la cultura

Nietzsche, F. (2016) "Sobre la música y la palabra" en *Ensayos sobre las griegas [Fragmenta inédita de 1871]*. Buenos Aires. Ediciones Godot

Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI

Adorno, Th. (2011) "Sobre la relación actual entre filosofía y música" y "Música, lenguaje y su relación en la composición actual" en *Escritas musicales V. Obra completa 18*. Madrid. Akal.

- (2004) "Carácter doble del arte: fait social y autonomía; sobre el carácter fetichista", "Posición ante la praxis", "Compromiso", "Opción política", "Mimesis y racionalidad", "El concepto de construcción", "Logicidad", "Lógica, causalidad, tiempo", "Finalidad sin fin", "Forma" y "El concepto de material" en *Teoría estética. Obra completa, 7*. Madrid. Akal. (selección).

Agamben, G., (2016), "La música suprema. Música e política" en *Che cas'è la filosofia?* Macerata, Quodlibet. ["La música suprema. Música y política" trad. Manuel Ignacio Moyano, ined.]

Quignard, P. (1998). "El odio a la música" en *El odio a la música*. Santiago de Chile. Editorial Andrés Bello.

Wellmer, A. (2013) "Lenguaje - (Nueva) música - Comunicación" en *Líneas de fuga de la modernidad*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica - Universidad Autónoma Metropolitana.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 9: Filosofía de la interpretación

Adorno, Th. (2014) "Sobre el problema de la reproducción" en *Escritos musicales VI. Obra completa 19*. Madrid. Akal.

Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en: *Estética y política*, trad. Tomás J. Bartoletti y Julián Fava, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, pp. 81-128

Danuser, H. (Hg.) (1985) "Die drei Modi der Interpretation", "Autorintention und auktoriale Aufführungstradition" y "Interpretensubjektivität" en *Musikalische Interpretation*. Regensburg. Laaber-Verlag (Traducción de la cátedra)

Dreyfus, L. (1983) "Early music defended against its devotees: a theory of historical performance in the twentieth century", en *The musical quarterly*, vol. 69, no. 3 (verano, 1983), p. 297-322. Oxford. Oxford University Press.

Taruskin, R. (1996) "El movimiento de la autenticidad puede convertirse en un purgatorio positivista, literalista y deshumanizador", en *Quodlibet Nº 5, Junio, 1996*. Alcalá de Henares. Universidad de Alcalá, Fundación Caja de Madrid, Aula de Música de la U.A.

5- Bibliografía Ampliatoria

Unidad 1: Introducción.

Adorno, Th. (2004) *Teoría estética. Obra completa, 7*. Madrid. Akal.

Hegel, G. F. W. (2005) *Filosofía del arte o estética (verano de 1826)*. Madrid. Abada.

Kant, I. (1992) "Crítica de la facultad de juzgar estética" en *Crítica de la facultad de juzgar*. Caracas. Monte Ávila

Unidad 2: El pensamiento musical en la antigüedad.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fubini, E. (1996) "Desde Homero a los pitagóricos" y "Platón, Aristóteles y la crisis del pitagorismo" en, *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid. Alianza p. 41-88

Pseudo Plutarco (1988), "Cap 14-44", en *Sobre la Música*, pp. 78-131. Madrid, Gredos.

Reboul, A. (Ed.) (2006) *Palabra y música*. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.

Unidad 3: La filosofía de la música medieval y renacentista

Atlas, A. (2002) *La música del Renacimiento*. Madrid. Akal.

Fubini, E. (1996) *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid. Alianza

Guerrero, Francisco (2015) "El pensamiento musical en la edad media" y "El pensamiento musical en la edad media" en *Historia del pensamiento musical*. p. 9-21. Inéd.

Hoppin, R. (1991) *La música medieval*. Madrid. Akal.

Reboul, A. (Ed.) (2006) *Palabra y música*. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.

Unidad 4: La modernidad emergente y la música

Bartel, D. (1997) *Musica Paetica. Muisical-rhetorical figures in German baroque music*. Lincoln. University of Nebraska.

Descartes, R. (1992). *Campendio de Música*. Madrid. Tecnos.

Fubini, E. (1996) *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid. Alianza.

Herzfeld, G (2014). "Affekt und Autonomie. Spinozas Beitrag zur Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts" en *Musik und Ästhetik*. 18. Jahrgang, Heft 70. April 2014. Stuttgart. Klett-Clotta

Unidad 5: Música e ilustración

Bozal, V. (2000) "Immanuel Kant". en Bozal, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas vol. 1*. Madrid. La Balsa de Medusa. P. 186-200.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bukofzer, M. (1986) *La música en la Época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid.

Alianza.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Fubini, E. (1996) *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid.

Alianza.

Reboul, A. (Ed.) (2006) *Palabra y música*. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.

Rosen, C. (1986) *El estila clásico. Haydn, Mozart y Beethaven*. Madrid. Alianza.

Unidad 6. Romanticismo e idealismo

Arnaldo, J. (2000) "El movimiento romántico" en Bozal, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas, vol. 1*. Madrid. La Balsa de Medusa. P. 201-211.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 19. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Fubini, E. (1996) *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid.

Alianza.

Jarque, V. (2000) "Filosofía idealista y romanticismo", "Schiller", "Friedrich Hölderlin", y "G. W. F. Hegel" en Bozal, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas, vol. 1*. Madrid.

La Balsa de Medusa.

Schelling, F. (1999) *Filosofía del arte*. Madrid. Tecnos.

Schiller, F. (1990) *Kallias: cartas sobre la educación estética del hombre*. Madrid.

Anthropos

Wagner, R. (2011) *El arte del futuro*. Buenos Aires. Prometeo

.- (2013), *Ópera y drama*. Madrid. Akal.

Unidad 7. Nietzsche y la crítica de la cultura

Fubini, E. (1996) *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid.

Alianza.

Nietzsche, F. (2012) *El caso Wagner*. Buenos Aires. Losada

.- (2012) *Nietzsche contra Wagner*. Buenos Aires. Losada

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI

Adorno, Th. (2004) *Teoría estética. Obra completa*, 7. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 20. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Dibelius, U. (2004) *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid. Akal.

Fubini, E. (1996) *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid. Alianza.

Goléa, A. (1962) *Estética de la música contemporánea*. Buenos Aires. Eudeba

Lachenmann, H. (1996) *Musik als existentielle Erfahrung*. Wiesbaden. Breitkopf & Härtel.

Unidad 9: Filosofía de la interpretación

Adorno, Th. (2005). *Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion*. Frankfurt. Suhrkamp.

Berry, W. (1989). *Musical structure and performance*. New Haven and London. Yale University Press.

Butt, J. (2002). *Playing with history: the historical approach to musical performance (musical performance and reception)*. Cambridge. Cambridge University Press.

Bloch, E. (1985) "Philosophie der Musik" en *Geist der Utopie*. Frankfurt. Suhrkamp. p. 49-208.

Cook, N. (1999) "Analysing Performance and Performing Analysis" en Cook, N. y Everist, M. (ed.). *Rethinking music*. Oxford. Oxford University Press

Hecker, T. (2008). "Glenn Gould, the vanishing performer and the ambivalence of the studio". En *Leonarda Music Journal*, vol. 18, *Why live? Performance in the age of digital reproduction*, p. 77-83. Cambridge, MA, EEUU. MIT Press.

Walls, P. (2006). "La interpretación histórica y el intérprete moderno" en Rink, J. (ed.) *La interpretación musical*. Madrid, Alianza.

6- Propuesta metodológica:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los contenidos de la materia se desarrollan en clases teórico-prácticas. En cada clase se presenta un problema, los conceptos centrales que lo circundan y se leen algunos fragmentos de los textos en cuestión. Esto se pone en debate con las nociones previas de los estudiantes. Se ofrecen preguntas orientadoras para la lectura de las fuentes, que se discutirán en la clase siguiente.

Además se ponen en tensión de los conceptos filosóficos y estéticos con obras musicales, en pos de una actualización recíproca, evitando “corroborar” o “ejemplificar” la teoría con la empiria.

Contamos además con un espacio virtual, un racimo de aplicaciones -Aula virtual, Facebook, YouTube, Dropbox, etc.- destinados tanto a la comunicación, cuanto a constituir un repositorio de material teórico y audiovisual.

Se dispone un horario de consulta semanal presencial y uno virtual que complementa las clases teórico-prácticas y que será acordado al inicio del cursado.

- 7- **Evaluación:** (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Se evalúa mediante un parcial y dos prácticos en cada semestre. Los parciales son domiciliarios y consisten en la redacción de un breve ensayo que articule algunos de los textos trabajados en clase y análisis críticos de obras. Se realizará un debate y puesta en común no-evaluativa de los parciales .

En cada práctico se recurre a distintas estrategias pedagógicas para consolidar el conocimiento y la construcción de las herramientas propuestas. Se incluyen preguntas, análisis de obras, propuestas de relación entre perspectivas diferentes, etc.

Los alumnos promocionales deben rendir un coloquio que consiste en una exposición breve de un tema trabajado en el año, incluyendo una reflexión sobre la praxis musical personal.

- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:**

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Alumnos Promocionales:

- Cumplir con el 60% (sesenta por ciento) de asistencia a las clases teóricas.
- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Los alumnos que cumplan con estas condiciones deben realizar un coloquio sobre un tema a decidir entre el estudiante y la cátedra.

Alumnos Regulares

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16*) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17*) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21*) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

(tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22º) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Alumnos Libres

- El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación y el examen será elaborado de acuerdo al programa vigente al momento de rendir el examen.
- El alumno libre debe comunicarse con la cátedra con suficiente antelación para que junto a la cátedra se decida un tema sobre el cual escribir una monografía que debe entregar 7 días antes del examen.
- Además de la monografía hay una instancia oral en la que se debe defender lo escrito y responder a otras preguntas sobre los distintos ejes temáticos del programa vigente.
- Para aprobar el examen libre es necesario obtener un mínimo de 4 (cuatro) en cada una de las instancias, escrita y oral.

Para alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo, consultar el régimen correspondiente en el siguiente enlace <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

9- Recomendaciones de cursada:

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobados todos los seminarios de Historia de la Música y Apreciación Musical, así como Armonía y Contrapunto del Siglo XX

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

PRIMER SEMESTRE

FECHA	CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA
22/3	Presentación de la Materia
29/3	Unidad 1: Introducción
5/4	Unidad 1: Introducción
12/4	Unidad 2: El pensamiento musical en la antigüedad
19/4	Unidad 2: El pensamiento musical en la antigüedad
26/4	Entrega del TP1 Unidad 3: La filosofía de la música medieval y renacentista
3/5	Unidad 3: La filosofía de la música medieval y renacentista
10/5	Unidad 3: La filosofía de la música medieval y renacentista
17/5	Unidad 4: La modernidad emergente y la música
24/5	Turnos de Exámenes Mayo
30/5	Unidad 4: La modernidad emergente y la música
7/6	Unidad 4: La modernidad emergente y la música
14/6	Entrega TP2 Unidad 5: Música e ilustración
21/6	Unidad 5: Música e ilustración
28/6	Unidad 5: Música e ilustración
5/7	Entrega 1º Parcial - Debate y Puesta en Común

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

SEGUNDO SEMESTRE

FECHA	CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA
2/8	Unidad 6. Romanticismo e idealismo
9/8	Unidad 6. Romanticismo e idealismo
16/8	Unidad 6. Romanticismo e idealismo
23/8	Unidad 7. Nietzsche y la crítica de la cultura
30/8	Entrega del TP3 Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI
6/9	Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI
13/9	Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI
20/9	Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI
27/9	Turnos de Exámenes Septiembre
4/10	Unidad 8. Filosofía y estética musicales en los siglos XX y XXI
11/10	Entrega TP4 Unidad 9: Filosofía de la interpretación
18/10	Unidad 9: Filosofía de la interpretación
25/10	Unidad 9: Filosofía de la interpretación
1/11	Unidad 9: Filosofía de la interpretación
8/11	Entrega 2º Parcial - Debate y Puesta en Común
15/11	Recuperatorios
22/11	Coloquios/Firma de Libretas
29/11	Coloquios/Firma de Libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD
19

Lic. ~~Valentina~~ Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: **MÚSICA**

Carrera/s: **LICENCIATURA en DIRECCIÓN CORAL**

Asignatura: **INTERPRETACIÓN y REPERTORIO CORAL II**

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Adjunto: **Prof. Lic. Oscar LLOBET**

Distribución horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

Turno único: **viernes 08.30 a 11.30**

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación**

En el Plan de Estudios de la carrera *Licenciatura en Dirección Coral* existen 2 (dos) asignaturas de la misma denominación (Interpretación y Repertorio Coral I-II), correspondientes al eje de *Formación Específica*, esenciales en la etapa final de la formación de un futuro director de coro. En esta última asignatura, los estudiantes disponen de los conocimientos previos adquiridos en las asignaturas Práctica y Dirección Coral I-II, e Interpretación y Repertorio Coral I, y adquiriéndose y por adquirir en Armonía I-II, Armonía y Contrapunto del siglo XX, los Seminarios de Historia de la Música, e Historia de las Artes.

En virtud de lo anterior, se hace imprescindible el tratamiento de **todos** los ítems relacionados con el espectro completo del canto coral, desde los coros profesionales, que le exigirán el más alto grado de perfección artística, como hasta los coros vocacionales, que supondrán por parte del futuro director un rol dotado de una importante carga pedagógica. Estas diferencias planteadas entre los distintos tipos de agrupaciones corales y sus repertorios apropiados requieren, cada uno por sí, tratamientos muy particulares y diferenciados. Por ello, se torna también imprescindible el estudio, análisis y práctica de los **más** variados repertorios corales existentes.

La formación integral de un **Director de coros** debiera abarcar la totalidad de las expresiones de todas las etapas de la historia de la música coral. Por consiguiente se posibilitará esta formación integral del futuro director poniéndolo en conocimiento de amplios repertorios y de los diferentes problemas estéticos e interpretativos que se desprenden de los mismos. Las versiones y arreglos corales de música popular tendrán su espacio, por ser éste un repertorio recurrente en las agrupaciones corales de nuestro país y, probablemente, una de las primeras necesidades del novel director que acceda a la dirección de un coro vocacional.

2- **Objetivos**

GENERALES

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Acompañar a los estudiantes en el proceso de su formación integral como profesionales músicos ante todo y *a posteriori*- como directores de coro, a través del dominio del análisis y la adquisición de criterios de interpretación de los diversos géneros y estilos del repertorio coral universal.
- Formar profesionales que:
 - Incorporen una imagen ideal de director, rico y sensible en valores humanos y estéticos que les permita compatibilizar la eficacia de su accionar con el rol de conductor-animador.
 - Puedan desempeñarse en la conducción de grupos corales de muy diversos tipos, sosteniendo con rigor los fundamentos en los que se basa su práctica.
 - Potencien su sentido de integración social en base al trabajo grupal y al afianzamiento del espíritu de equipo.
 - Desarrollen un sólido poder de convocatoria y liderazgo, con capacidad de adaptación a grupos de trabajo de características muy diversas.
 - Comparen, confronten, diferencien, jerarquicen, conozcan y dominen las técnicas y conocimientos necesarios para poder abordar correctamente -en ensayos y conciertos- un repertorio de dificultades, períodos, y estilos variados, pudiendo ser objetivos en la elección del repertorio según las posibilidades (técnicas e interpretativas) de los grupos que dirigen.
 - Se interesen en el acervo cultural folklórico nacional y continental, así como de diferentes manifestaciones musicales universales.

ESPECÍFICOS

Lograr que los estudiantes

- Tomen conciencia que en una obra coral conviven y dialogan dos lenguajes completamente diferentes -y complementarios- como son el literario y el musical.
- Analicen y estudien obras diversas con criterios musicológicos y estructurales según distintos géneros y estilos.
- Contextualicen las obras estudiadas y analizadas en los marcos histórico, social y estético que les son propios.
- Puedan tomar decisiones interpretativas coherentes, estratégicas y fundamentadas.
- Valoren y critiquen la propia interpretación de las obras, y hagan lo propio con versiones realizadas por terceros.

Se espera que los estudiantes adquieran los conocimientos e incorporen las habilidades imprescindibles para poder desempeñarse con la responsabilidad que un director de coro debe afrontar ante las más diversas exigencias musicales y sociales. Esto incluye:

- 1) La incorporación del proceso de decodificación de la partitura de una obra, buscando los significados que permitan apoderarse con la mayor fidelidad posible de las intenciones del compositor. Área del **CONOCIMIENTO del repertorio coral.**

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2) La elaboración de una imagen ideal de la obra teniendo en cuenta todos sus elementos constituyentes y las relaciones e interacciones existentes entre ellos. Área de la **REFLEXIÓN** acerca del **repertorio coral** conocido.

3) La elaboración de un código para comunicar dicha imagen ideal de la obra a los cantantes quienes, en colaboración con el director, la transforman en un fenómeno poético-musical, estético y cargado de múltiples contenidos. Áreas de la **TÉCNICA GESTUAL** y de la **TÉCNICA DE ENSAYO** aplicadas al **repertorio coral** acerca del que se ha reflexionado.

4) El control permanente de los resultados, para que se acerquen intensa y detalladamente a la imagen ideal. Área de la **INTERPRETACIÓN** del **repertorio coral** ensayado.

Al facilitar que el futuro director de coro conozca, incorpore y domine el empleo de herramientas, se pretende apuntar al conocimiento y la ejercitación técnico-musical y a la versatilidad al momento de responder a toda expectativa, con total solvencia y en el más alto nivel artístico exigible.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- I. Los conceptos de repertorio e interpretación. Distintas acepciones y alcances.
- II. Los conceptos de género y estilo. Distintas acepciones y alcances. y metodologías.
- III. El concepto de análisis. Distintas aproximaciones y metodologías, según tipos de géneros y estilos. El problema de la existencia y presencia de textos literarios como antecedentes y constituyentes de la obra coral. Relaciones entre los parámetros del lenguaje literario y musical. Texto y significación literaria, texto y significación musical, texto y significación coral. Conceptos básicos de Semiología general y Semiología musical, y su aplicación a obras corales.
- IV. El repertorio coral neoclásico de la primera mitad del siglo XX: obras de Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Ralph Vaughan Williams, Paul Hindemith, Zoltán Kodály, Igor Stravinski, Benjamin Britten, entre otros. Rol y presencia en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes y sus soluciones.
- V. Las canciones folklóricas y populares como material primario de las versiones corales. Diferencias entre la música de tradición escrita y la de tradición oral. Problemas conceptuales y terminológicos. Dificultades diversas para la aplicación del concepto de "estilo" en estos géneros. El repertorio coral basado en melodías folklóricas y/o populares: obras de Zoltán Kodály, Béla Bartók, Carlos Guastavino, Heitor Villa-Lobos. Rol y presencia en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes. Soluciones.
- VI. El repertorio coral conformado por versiones corales de canciones pertenecientes a géneros folklóricos y populares argentinos y americanos: zamba, chacarera, cueca, huayno, tonada, tango, milonga, candombe, litoraleña, chamamé, loncomeo, *choro*, joropo, pasillo, marinera, son, alcastraz, *spiritual*, *gospel*. Características literario-musicales. Rol y presencia de estos géneros en los repertorios de las agrupaciones corales argentinas y extranjeras. Criterios de interpretación. Problemas más frecuentes y sus soluciones.

4- Bibliografía

✦ **Obligatoria** (en caso de no estar disponible, será proporcionada por el docente)

- Agawu, Kofi: *Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-Century Lied*. En *Music Analysis*, Vol. 11, Nº 1 (Blackwell Publishing, marzo 1992). Trad.: Oscar Llobet
- Aguilar, María del Carmen: *Farmas en el tiempo: Análisis musical para intérpretes*. Edición del autor; Buenos Aires, 2015.
- Barber, Charles - Bowe, José - Westrup, Jack: *Conducting*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Bent, Ian y Blum, Stephen: *Repertory*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Bent, Ian y Pople, Anthony: *Analysis*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Bono, Virginia: *Notas sobre interpretación de música coral*. En *Revista anual 2015 de A.DI.CO.R.A* (Asociación de directores de coro de la República Argentina). Buenos Aires, 2015.
- Davies, Stephen y Sadie, Stanley: *Interpretation*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Gallo, José - Graetzer, Guillermo - Nardi, Héctor - Russo, Antonio: *El director de coro*. Ricordi; Buenos Aires, 1979.
- González, Juan Pablo: *De lo canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en música popular*. En *Revista Nº 23 del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 2009.
- González, Juan Pablo: *Los estudios de música popular y lo renovación de la musicología en América Latina: ¿La gallina o el huevo?* En *Revista Transcultural de Música*, 2010. www.sibetrans.com/trans
- Grau, Alberto: *Dirección coral. La forja del director*. GGM Editores; Caracas, 2005.
- Lopez Puccio, Carlos: *Algunos problemas de afinación en la práctica coral*. Revista Mediante. Buenos Aires, (en fotocopias)
- Maclary, Edward: "Musical analysis as reader response", "Style, Signs, and Tropes" y "Humanizing analysis", en *Expanding the choral conductor's horizon: the application of selected literary theories to the process of choral score study*. Edición del autor, University of Maryland, 2009. Trad.: Oscar Llobet.
- Mansilla, Ricardo: *Consideraciones sobre la interpretación de música coral de raíz folklórica y popular*. En *Revista anual de A.DI.CO.R.A* (Asociación de directores de coro de la República Argentina). Buenos Aires, 2010.
- Pacheco, Mónica: *Interpretación y Hermenéutica*. En *Revista anual de A.DI.CO.R.A* (Asociación de directores de coro de la República Argentina). Buenos Aires, 2010.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Pascall, Robert: *Style*. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2ª ed. Comp. Stanley Sadie. London: Macmillan, 2001. Trad.: Oscar Llobet.
- Schoenberg, Arnold: *Lo afinidad con el texto*. En *El Estilo y la Idea*; Taurus Ediciones; Madrid, 1963.

✦ Recomendada

- Alldahl, Per Gunnar: *Choral intonation*. Gehrman's Musik.
- Ericson, Eric - Ohlin, Gösta - Spånberg, Lennart: *Choral conducting*. Walton Music Corporation; New York 1974.
- Ferreyra, César: *Cuentos corales*; Ediciones GCC; Buenos Aires, 1999.
- Frederck Harris, J.: *Conducting with feeling*. Meredith Music Publications; USA, 2001.
- Tagliabue, Giorgio: *La actividad directorial: práctica y disciplina*, 1ª y 2ª partes; en Coralia, Revista de la Fundación Coral Argentina, Año 2, Números 1 y 2; Buenos Aires, 1996.
- Bergman, Ingmar: *Linterna mágica (Fórmula)*. Trad. Francisco Úriz. Tusquets; Barcelona, 1995.
- Boulez, Pierre: *La escritura del gesto*. Gedisa Editorial; Barcelona, 2003.
- Crocker, Richard L.: *A History of Musical Style*. McGraw-Hill; New York, 1966.
- Nattiez, Jean-Jacques: *Music and Discourse: Towards a Semiology of Music*. Trad. francés-inglés, Carolyn Abbate. Princeton University Press; Princeton, 1990. Trad.: Oscar Llobet.
- Scarabino, Guillermo: *Bases conceptuales de la dirección orquestal*. En Revista N° 10 del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega", Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 1989.

✦ Complementaria

- Ehret, Walter: *The Choral Conductor's Handbook*. Edward Marks Music Corporation; Nex Cork, 1959.
- Fubini, Enrico: *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*; Alianza Editorial, S.A.; Madrid, 1988.
- Maniello, Anthony: *Conducting. A Hands - On Approach*. Belwin - Mills Publications Corp, 1996.
- Mees, Arthur: *Choirs and Choral Music*. Lightning Source Inc; 2004.
- Parussel, Renata: *Querida maestro, querido alumno. Lo educación en el Canta. Método Rabine*. Serie Escritos Musicales. Ediciones GCC. Buenos Aires, 1999.
- Prausnitz, Frederik: *Score and Podium*; W. W. Norton & Company, New York, 1983.
- Webb, Guy: *Up front!* E. C. Schirmer Music; Boston, 1993.
- Young, Percy: *The Choral Tradition*. Hutchinson; London, 1962.

5- Propuesta metodológica

Actividades y Trabajos Prácticos

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ✓ Realización y entrega de 8 (ocho) trabajos prácticos [4 (cuatro) en cada cuatrimestre], consistentes en el análisis de obras corales, según consignas dadas en cada caso.
- ✓ Prácticas de aplicación de estrategias interpretativas sobre obras del repertorio coral universal, de diferentes épocas y estilos. El repertorio se elegirá y asignará según la cantidad y tipo de voces de las/los estudiantes inscriptas/os. Esta actividad queda *ad referendum* de la cantidad y distribución vocal de estudiantes inscriptas/os, o cantantes invitadas/os. Si no hubiera cantidad suficiente de cantantes en el aula, las/los estudiantes deberán conectarse con agrupaciones corales reales (Coro de la Facultad de Artes de la UNC, coros de las otras facultades de la UNC, coros diversos de la ciudad o ciudades cercanas, etc.), y realizar estas prácticas frente a las mismas.

6- Evaluación

Se propondrán 2 (dos) exámenes parciales -uno en cada cuatrimestre-, 8 (ocho) trabajos prácticos, y un trabajo práctico "eventual", consistente en la preparación de obras con el grupo conformado por los mismos estudiantes, del cual se obtendrá una nota de carácter conceptual.

7- Requisitos de aprobación para promocionar o regularizar

Para regularizar: obtener una presencia mínima de 75%, 4 (cuatro) puntos como mínimo en las dos notas parciales, y tener como mínimo el 80% de los trabajos prácticos aprobados.

Para promocionar: obtener una presencia mínima de 80%, un mínimo de 6 (seis) puntos en cada parcial, un promedio no menor que 7 (siete).

Se considerará la categoría de alumno con familiar a cargo y/o alumno trabajador, disponible en <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

ESTA ASIGNATURA NO PODRÁ RENDIRSE EN CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE, según EXP-UNC N° 0030695/2010, Anexo "A", Resolución N° 507, pág.10. Disponible en <http://www.cea.unc.edu.ar/artes/estudiantes/contenedor-archivos-estudiantes/lic-en-direccion-coral>

8- Recomendaciones de materias aprobadas/cursadas/en curso

- Práctica y Dirección Coral I y II (aprobadas)
- Interpretación y Repertorio coral I (aprobada)
- Seminario de Historia de la Música y Apreciación musical: Clasicismo (al menos en curso)
- Seminario de Historia de la Música y Apreciación musical: Romanticismo (al menos en curso)
- Seminario de Historia de la Música y Apreciación musical: Siglo XX (al menos en curso)
- Seminario de fonética de idiomas: inglés, alemán y latín (aprobadas o al menos en curso)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Será móvil, según cantidad y tipo de alumnas/os y conocimientos previos de las/los mismas/os. Es imposible "insertar" de manera forzada en un cronograma preestablecido el control del proceso de enseñanza-aprendizaje de una disciplina como ésta. Sólo se indicará un

Cronograma tentativo de Trabajos prácticos

- 20 de abril: entrega de TP 1: Aproximación analítica e interpretativa de *Lieder* de Debussy, y Ravel.
- 4 de mayo: entrega de TP 2: Aproximación analítica e interpretativa de *chansons* de Hindemith, Poulenc, Milhaud.
- 18 de mayo: entrega de TP 3: Aproximación analítica e interpretativa de *partsongs* de Vaughan Williams, Elgar, Holst, Howells y/o Ireland.
- 8 de junio: entrega de TP 4: Aproximación analítica e interpretativa de obras de Kodály, Bartók, Villa-Lobos y/o Guastavino.
- 17 de agosto: entrega de TP 5: Aproximación analítica e interpretativa de obras a definir durante el curso.
- 31 de agosto: entrega de TP 6: Aproximación analítica y propuesta interpretativa de obras a definir durante el curso.
- 14 de septiembre: entrega de TP 7: Aproximación analítica y propuesta interpretativa de arreglos o versiones corales de canciones pertenecientes a géneros comúnmente llamados "folklóricos" y/o "populares".
- 19 de octubre: entrega de TP 8: Coincidente con la aproximación analítica y propuesta interpretativa del Examen parcial 2.

Cronograma de Exámenes parciales

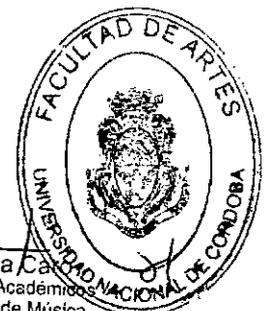
- ✓ **Examen parcial 1: 8 de junio.** En tándem de estudiantes, y en modalidad "presentación oral multimedial", además de una instancia práctica al frente de grupo coral conformado por los/las estudiantes de esta asignatura y la anterior.
- ✓ **Examen parcial 2. 13 de octubre:** Aproximación analítica, propuesta interpretativa y dirección en vivo de 2 (dos) obras pertenecientes a géneros y estilos contrastantes al frente de alguna agrupación coral existente en la ciudad. (NOTA: La presentación -en tiempo y forma- y aprobación de este examen parcial es condición necesaria para la regularización y/o promoción de esta asignatura)
- ✓ Instancias parciales de **recuperación**, en fecha y modalidad a convenir según los casos.

Los parciales se consideran aprobados habiendo alcanzado 4 (cuatro) puntos como mínimo.

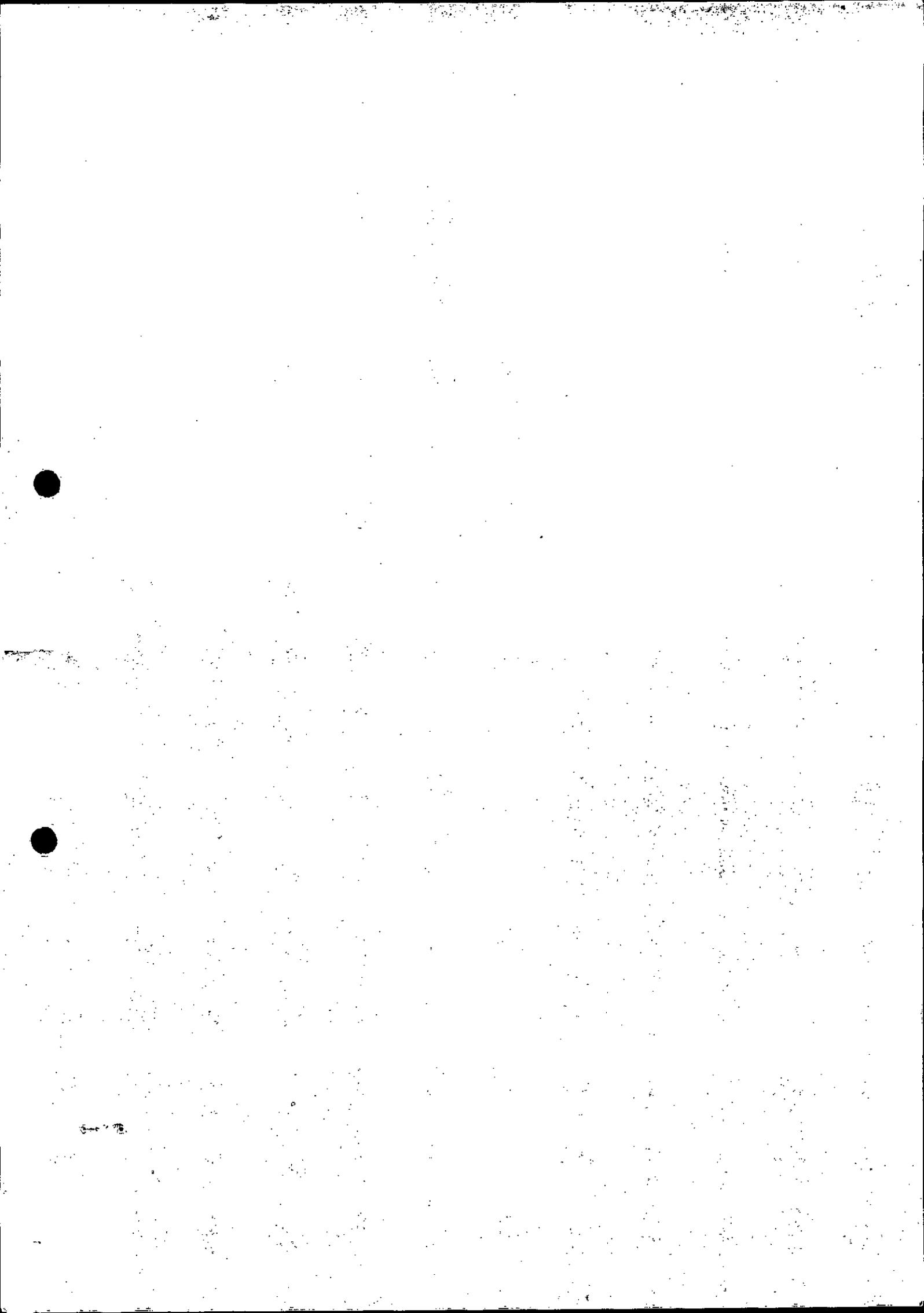
Prof. Lic. Oscar M. LLOBET

Córdoba, abril de 2018

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD 7

Lic. Valentina Ca
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA
Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral
PLAN 2013
Asignatura: DIRECCIÓN ORQUESTAL II
Equipo Docente:

- Profesor:

Prof. Titular: **Eduardo Luis Ghelli**

Distribución Horaria

Turno único: **Turno único: Viernes de 13 a 16 h.**

Atención alumnos: **Viernes de 16 a 17 h.**

Dirección de correo electrónico: **ghelli@hotmail.com**

PROGRAMA

1- Presentación:

El rol que asume el Director de Orquesta o de cualquier conjunto instrumental y los mecanismos y criterios que él use son decisivos al momento de interpretar una composición.

El hecho de que el Director de Coro conozca y maneje los recursos técnicos de un Director de Orquesta al interpretar una obra, es fundamental al momento de tener que preparar un coro para ser acompañado por una orquesta o al tener él mismo que cumplir ambos roles, Director de Coro y de Orquesta.

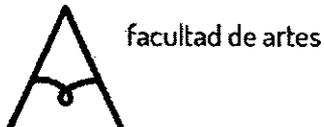
El Director de Coro deberá familiarizarse con las particularidades y características de una Orquesta y de cada familia de instrumentos que la compongan adaptando su técnica de dirección y ensayo a las necesidades de un conjunto instrumental.

Es así que para este segundo año este previsto desarrollar un programa que abarque todos los aspectos de la Dirección Orquestal, tales como el estudio de la partitura orquestal desde sus diversos aspectos estructurales y de interpretación, el estudio detallado de la instrumentación, el plan gestual técnico apropiado, la metodología de ensayo y todo lo que lleve al alumno a crear criterios propios al momento de tener que afrontar una obra en la que participe una orquesta.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos:

Que el alumno logre:

- Vivenciar el rol del Director de Orquesta en el proceso de interpretación de una obra y su incidencia sobre la misma.
- Aplicar las técnicas del lenguaje gestual y verbal del Director de Orquesta, como así también las técnicas de ensayos adecuadas a las características de la obra elegida.
- Vivenciar las necesidades de un Director de Orquesta al momento del estudio de una partitura y la posterior toma de decisiones desde el punto de vista interpretativo.
- Analizar la problemática de la grafía musical desde el punto de vista de la interpretación.
- Formarse una imagen sonora ideal a través del análisis de cada obra de acuerdo a decisiones y criterios artísticos propios
- Realizar la planificación de los ensayos de acuerdo criterios basados en las dificultades instrumentales, instrumentación y características de cada obra.
- Adquirir criterios para la programación de Conciertos.

3- Núcleos temáticos:

• **Técnicas de Dirección Orquestal** (revisión)

Esquemas de 5 a 12 pulsos - gesto inicial - calderones - subdivisiones y contracciones - cambios de tempo (súbitos y progresivos) - cambios de compás (con y sin cambio de unidad gestual) - uso de la mano que no sostiene la batuta - plan gestual.

• **Instrumentación**

La Orquesta: surgimiento y evolución - la orquesta de cuerdas - la orquesta sinfónica - familias que la componen - características de cada familia (cuerdas - vientos y percusión).

Cuerdas: morfología - afinación y extensión - timbres - producción del sonido - golpes de arco - acordes - armónicos.

Vientos: de madera y de metal - registros - características tímbricas - instrumentos transpositores - timbres - características técnicas.

Percusión: de altura definida e indefinida - características tímbricas - registros - producción del sonido - roles.

• **La partitura**

Su estudio - análisis morfológico, armónico, contrapuntístico, textural, dinámico, orquestación, estilístico.

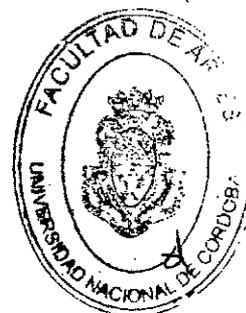
Decisiones artísticas: tempo - dinámicas y articulaciones. Balance.

Formación de la imagen ideal - plan gestual para generarla.

Análisis y antelación de situaciones técnicamente problemáticas - su resolución.

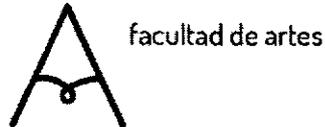
• **El ensayo**

Técnicas y criterios de ensayo - organización de acuerdo al orgánico de las obras - tiempo reloj - ensayo parcial y total - ensayo general.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

• **El concierto**

- Criterios para su organización y elección del repertorio.
- Se sugiere en este segundo año de cursado abordar el estudio y la dirección de:
 - *Una Serenata para Cuerdas o Vientos de un Compositor Romántico.
 - *Dos Sinfonías del S. XIX.
 - *Uno o más movimientos de un Oratorio del S.XIX

4- Bibliografía obligatoria

- Apuntes de Cátedra - Todos los núcleos
- Hermann Scherchen: "El Arte de Dirigir la Orquesta" - Núcleo: Técnicas de Dirección
- Samuel Adler: "Estudio de la Orquestación" - Núcleo: Instrumentación
- Guillermo Scarabino: "Temas de Dirección Orquestal" - Núcleos: Técnicas de Dirección - La Partitura.

5- Bibliografía Ampliatoria

- Cassella – Mortari : "La Técnica de la Orquesta Contemporánea" – Núcleo: Instrumentación.
- Donald Hunsberger - Roy E. Erns: "The Art of Conducting" – Núcleo: Técnicas de Dirección.
- Erich Leinsdorf: "The Composer's Advocate" - Núcleo: La Partitura.
- Joaquín Zamacois: "Curso de Formas Musicales" - Núcleo: La Partitura.

6- Propuesta metodológica:

Los módulos que conforman el programa serán desarrollando en forma paralela de acuerdo a la temática requerida para cada punto a abordar.

En el dictado de la asignatura el docente a cargo desarrollará los conceptos teóricos y prácticos, como también criterios de estudio, de todos los contenidos que forman el programa, los cuales serán ampliados por los alumnos mediante consulta de apuntes realizados por el docente y por la bibliografía que se establece. Además el docente recomendará bases de datos, blogs y todo material que se considere importante disponible en internet, a modo de investigación y ampliación de los núcleos del programa.

El material utilizado en la clase, como partituras etc. estará disponible para los alumnos en un aula virtual, enviado en forma grupal vía correo electrónico o disponible para fotocopiarlo según se decida.

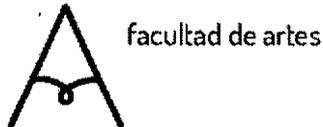
Con respecto al núcleo Técnicas de Dirección, los alumnos la desarrollarán primeramente dirigiendo a uno o dos pianistas, según es la metodología aplicada en las Universidades argentinas y de varios países para la práctica diaria del estudiante. Luego se tratará de formar un conjunto instrumental con alumnos de Perfeccionamiento Instrumental de nuestra Facultad o se propondrá hacer convenios con otras entidades musicales para que los alumnos puedan realizar prácticas de dirección. Se asistirá en forma programada a ensayos de la Orquesta de la U.N.C. a los fines de analizar modalidad y programación de ensayos y criterios para la elección de programas, lo que será luego debatido en clase.

El núcleo Instrumentación será básicamente dictado por el docente y ampliado por los alumnos a través de la bibliografía establecida. Se invitará a instrumentistas para poder vivenciar en forma directa las características y particularidades de cada instrumento o familia de instrumentos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El núcleo estudio de la partitura en su primera etapa de análisis estructural, puede ser realizada por el alumno en forma personal ya que en su último año de cursado tiene las herramientas necesarias para hacerlo solo. En una segunda etapa de análisis cuando se consideren asuntos técnicos e interpretativos, será guiado por el docente estableciendo criterios.

Los módulos ensayo y concierto serán desarrollados por el docente tratando nuevamente de establecer criterios lógicos, siendo puesto el tema en permanente debate. Será muy útil la concurrencia a ensayos de diversos organismos sinfónicos de nuestro medio a modo de poder vivenciar su organización y resultados para un posterior análisis y establecimiento de conclusiones.

7- Evaluación:

A lo largo del período lectivo se desarrollarán cuatro Trabajos Prácticos y dos Parciales.

En cada trabajo práctico el alumno deberá demostrar haber comprendido criterios referentes al y la resolución de distintos aspectos de la técnica de dirección orquestal, ensayando y dirigiendo fragmentos musicales asignados por el docente a cargo de la cátedra interpretadas al piano. La temática de los trabajos prácticos será acumulativa, en cada trabajo práctico podrán estar incluidos los conceptos de los anteriores.

En cada evaluación parcial el alumno deberá demostrar conocer todos los temas teóricos y de análisis desarrollados y haber superado la resolución de distintos aspectos de la técnica de dirección orquestal mediante el ensayo y la dirección de fragmentos perteneciente al repertorio sinfónico tradicional e interpretado por uno o dos pianos o algún grupo instrumental que se pueda disponer. Cada parcial estará vinculado a determinados núcleos temáticos.

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

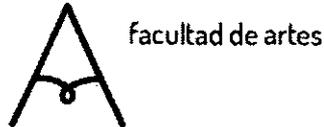
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Se dictará una clase teórica-práctica semanal de las cuales el alumno que aspire a promocionar la asignatura deberá asistir a un mínimo del 80%. A excepción de los alumnos trabajadores o con familiares a cargo que será de hasta el 60%.
- Se realizarán cuatro trabajos prácticos de los cuales el alumno deberá aprobar el 80% con una calificación mínima de 6 (seis) y un promedio de 7 (siete) entre ellos. Se podrán recuperar un máximo del 33% de los trabajos prácticos, sustituyéndose la nota del recuperatorio por la del trabajo práctico no aprobado.
- Se realizarán dos trabajos parciales a lo largo del período lectivo en fechas a establecer de acuerdo a la evolución del grupo. El alumno deberá aprobar la totalidad de los parciales con una calificación mínima de 6 (seis) y con un promedio de 7 (siete) entre ellos. Se podrá recuperar un parcial sustituyéndose la nota del recuperatorio por la del parcial no aprobado.
- Las clasificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.
- Todo alumno que esté debidamente matriculado y que supere lo establecido en los puntos anteriores con una calificación mínima de 4 (cuatro) será considerado regular pudiendo inscribirse como tal para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia de carácter teórico-práctico cuyas pautas serán comunicadas por el profesor encargado de la cátedra con la debida antelación.

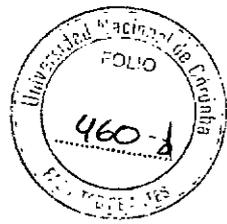
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Los alumnos trabajadores o con familiares a cargo, y luego de haber presentado la documentación requerida ante la oficina correspondiente, pueden acceder a dicha modalidad que consta básicamente de:
 - Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes
 - Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio
 - Justificación de hasta el 40% de las inasistencias
 - Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales
- Los alumnos que estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar examen final en la condición de libres, accederán a un examen de una sola instancia de carácter teórica-práctico. El alumno que decida presentar examen en condición de libre deberá comunicarse con el docente a cargo de la cátedra con la debida antelación con el fin de establecer las características del mismo.

9- Recomendaciones de cursada:

- Historia de la Música II y III (análisis)
- Audioperceptiva I y II

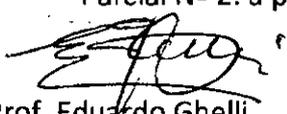
10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Cronograma tentativo

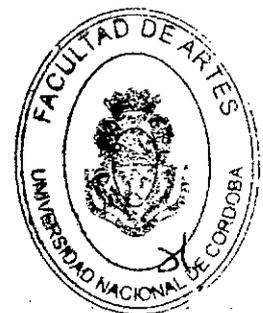
Como se anunciara en la propuesta metodológica, los núcleos temáticos que conforman el programa serán desarrollando en forma paralela de acuerdo a la temática requerida para cada punto a abordar, por lo que los tres primeros núcleos se desarrollarán a lo largo de todo el período lectivo, mientras que los últimos dos se desarrollarán en la segunda mitad del período lectivo.

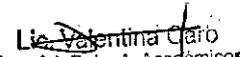
La parte práctica de cada práctico o parcial se desarrolla de manera individual y personal por lo que toma más de una clase evaluar a todos los alumnos.

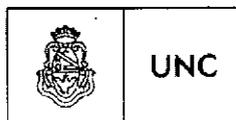
- T.P. N° 1: a partir del 4 de Mayo
- T.P. N° 2: a partir del 15 de Junio
- T.P. N° 3: a partir del 10 de Agosto
- T.P. N° 4: a partir del 28 de Septiembre
- Parcial N° 1: a partir del 22 de Junio
- Parcial N° 2: a partir del 2 de Noviembre

Prof. Eduardo Ghelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Claro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Licenciatura en Composición Musical con orientación en Lenguajes Contemporáneos, PLAN 2017 - 1° año, segundo cuatrimestre.

Asignatura: INTRODUCCIÓN CULTURAL A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Marisa Restiffo

Prof. Adjunto: Clarisa E. Pedrotti

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumna: Nahír Agustina Orgaz

Distribución Horaria

Turno único.

Clases teórico prácticas: Jueves de 14 a 17 hs. Aula 3, Pabellón Haití.

Consultas: a través del aula virtual de la asignatura o vía e-mail:
marisarestiffo@gmail.com; clarisapedrotti@artes.unc.edu.ar

Agustina Orgaz atenderá consultas a través del grupo de Facebook:
<https://www.facebook.com/groups/2184868395122824/about/>

PROGRAMA

1- Presentación

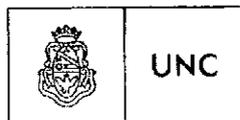
Analizar una pieza musical es sopesar alternativas, juzgar cómo habría sido si el compositor hubiera hecho esto en lugar de aquello –en un sentido, es recomponer la música de una manera que no lo hace la audición normal de sala de concierto–. De esta manera, los compositores de hoy hacen de aprendices de los maestros del pasado a través del análisis de sus obras...

Nicholas Cook¹

Introducción Cultural a la Historia de la Música es la materia inicial del área Histórico Cultural, diseñada específicamente para el 1° año de la nueva Licenciatura en Composición.

¹ COOK, Nicholas (2004). *A Guide to Musical Analysis*. Oxford: Oxford University Press, p. 232. La traducción es de L. J. Waisman.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Como tal, corresponde a este espacio curricular la iniciación de los/as estudiantes en el análisis y la apreciación musical.

El análisis musical es un camino hacia una comprensión profunda y significativa de fenómenos sonoros y musicales valorando aspectos particulares, generales y contextuales del mismo. Es una actividad que compete a todas las áreas de estudio y que se empleará durante todo el cursado y en diversas materias de la carrera, con diferentes niveles de profundidad, enfoques, objetivos y metodologías, pero siempre tratando de llegar a grados de conocimiento más completos y complejos de diferentes fenómenos musicales.

El desarrollo de estas habilidades presupone un manejo básico previo de ciertos conceptos y herramientas analíticas. Para analizar una obra musical necesitamos conocer una serie de elementos y vocabulario técnico que nos permitan, no sólo comprender sino también describir lo que estamos escuchando. La descripción es el primer paso de un buen análisis.

El análisis musical es un proceso que modifica la experiencia musical del analista: a medida que analizamos una obra, nuestra percepción de la misma va cambiando; al comprender las obras a través del análisis y de la reconstrucción de su contexto de producción, nuestra apreciación crece, se profundiza, se hace más sensible y sofisticada.

Tratándose de una materia de carácter introductorio, el acento estará puesto en aquellos aspectos de la práctica que permitan el discernimiento auditivo de estilos y géneros musicales desde una perspectiva cronológica.

Introducción Cultural a la Historia de la Música ofrece un amplio panorama que recorre la Historia de la Música Occidental, desde el concepto musical de la Grecia Antigua hasta el cambio de paradigma propuesto por las Vanguardias. A través de este recorrido, haremos el ejercicio de imaginación histórica que nos permita comprender las obras y los estilos musicales en los términos en que fueron pensadas, creadas y escuchadas en el momento de su producción. Ayudados por el análisis musical y la historia de la cultura, intentaremos mostrar y comprender el enlace de los productos musicales en el contexto sociocultural y estético del que surgieron y los significados que (en consecuencia) se asociaron a ellos.

2- Objetivos

- Adquirir herramientas de orientación cronológica a lo largo de la historia de la cultura y de la historia de la música occidental.
- Desarrollar habilidades de análisis y apreciación de los estilos musicales, con especial énfasis en la descripción de los elementos técnicos característicos.
- Construir un vocabulario analítico que facilite la descripción oral y escrita de lo observado a través del análisis musical.

3- Contenidos

Unidad 1:

Introducción propedéutica al análisis y la apreciación musical. Herramientas de orientación cronológica.

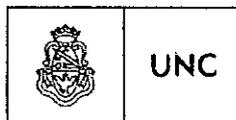

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 2:

La música en la Grecia antigua. Edad Media: Aspectos contextuales. Monodia litúrgica, polifonía, monodia profana. Aspectos formales y estilísticos.

Unidad 3:

Renacimiento: Aspectos contextuales. Aspectos formales y estilísticos. El estilo del siglo XV: Dufay, Josquin, Busnois. El estilo del siglo XVI: Palestrina, Arcadelt, Gesualdo, Del Encina.

Unidad 4:

Barroco: Aspectos contextuales. Aspectos formales y estilísticos. Géneros vocales: Ópera, cantata y oratorio. Géneros instrumentales: Sonata a trío, concierto. Policoralidad.

Unidad 5:

El período de la "práctica común". Aspectos contextuales. Aspectos formales y estilísticos. Clasicismo: principales características del estilo. Géneros abordados más representativos. Romanticismo: principales características del período. Géneros abordados.

Unidad 6:

El siglo XX: Aspectos contextuales. Aspectos formales y estilísticos. Vanguardias históricas. Neoclasicismo. Aleatoriedad. Serialismo. Otras tendencias.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades

Unidad 1:

Aguilar, María del Carmen (2002). *Aprender a escuchar música*. Madrid: Antonio Machado Libros.

LaRue, Jan (1989) [1970]. *Análisis del estilo musical. Pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal*. Trad. de Pedro Purroy Chicot; Carles Guinovart Rubiella, revisor. Barcelona: Labor.

Antología de partituras y ejemplos auditivos (en el Drive de la cátedra con acceso desde el Aula virtual).

Unidades 2 a 6:

Nusenovich, Marcelo (2017). *Introducción a la Historia de las Artes*. 9na. Ed. Córdoba: Brujas.

Aizenberg, Alejandro y Restiffo, Marisa (2010). *Apuntes de Historia de la Música*. 1era. Ed. Córdoba: Brujas.

Antología de partituras y ejemplos auditivos (en el Drive de la cátedra con acceso desde el Aula virtual).

5- Bibliografía Ampliatoria

Bazán, Claudio, Bernardo Illari, Alicia Moreyra y Leonardo Waisman (1988). "Pequeño Collegiumcito ilustrado". Material de la cátedra de Historia de la Música de Collegium. Córdoba: Inédito.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Restiffo, Marisa (2002). Ficha de Cátedra sobre LaRue, Jan: *Análisis del estilo musical. Pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal*. Trad. de Pedro Purroy Chicot; Carles Guinovart Rubiella, revisor. Barcelona: Labor, 1989 [1970].

Restiffo, Marisa (2007). "Introducción al análisis y la apreciación musical", en *La lectura de los primeros años de la Universidad: planteos y propuestas*, Graciela Biber (comp.) Córdoba: Educando Ediciones. Colección Universidad, págs. 151-157.

6- Propuesta metodológica

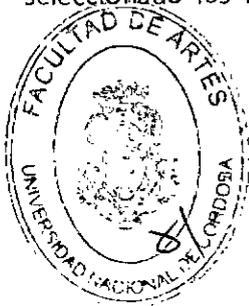
Metodología de Aula Taller: se propone una metodología de trabajo colaborativo con una importante participación de los/las estudiantes en el proceso de aprendizaje desde el enfoque de la "alfabetización académica", es decir,

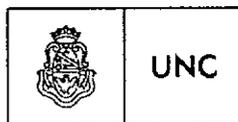
[...] El proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de la disciplinas. Es el intento [...] las acciones que han de realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, valorar razonamientos, debatir, [...] según los modos típicos de hacerlo en cada materia. (Carlino, 2012).

Se presentarán los contenidos desde la exposición teórico-práctica con ejemplos a modo ilustrativo para luego pasar a instancias grupales de intercambio que propendan al "aprender haciendo". Se planteará el ejercicio de la audición, el análisis, el reconocimiento de estilos y de géneros en grupos de estudiantes, guiados por el equipo docente. Las conclusiones o síntesis provisorias serán compartidas (socializadas) en plenarios de cierre al finalizar cada encuentro. Del mismo modo se pretende el abordaje de los textos propuestos para el desarrollo de la asignatura. El trabajo en el aula consistirá en ayudar a los/as estudiantes a ejercer las habilidades de lectura y escritura que se requieren para participar de la comunidad musicológica, es decir, ayudar a los/las estudiantes a producir e interpretar los textos que necesitan producir e interpretar para aprender lo que enseñaremos en esta asignatura. De esta manera se unen teoría, investigación y acción en torno a materiales que permitan aprendizajes significativos por parte de los actores implicados. Así, el conocimiento no se adquiere ni se conquista sino que se construye de manera colaborativa y activa.

Será necesario establecer, desde el comienzo, una serie de códigos compartidos que permitan el intercambio fluido entre el equipo docente y los/las estudiantes ya que el aprendizaje se hará efectivo con el aporte cooperativo de todos los participantes.

El trabajo en pequeños grupos se complementará con exposiciones y explicaciones orales del equipo docente, análisis de partituras, ejemplos sonoros, ejemplos visuales y audiovisuales, debates, puesta en común y discusión de resultados, exposiciones de los/las estudiantes, entre otros recursos. En relación a los materiales bibliográficos, al ser la primera vez que encaramos el dictado de este espacio curricular como equipo docente, hemos seleccionado los materiales mínimos que garantizan el desarrollo de los contenidos. Sin

Universidad
Nacional
de Córdoba

embargo, contemplamos la posibilidad de ir agregando algunas bibliografías específicas que faciliten la comprensión de los temas del curso si lo consideramos necesario.

Los encuentros presenciales se verán suplementados por el Aula Virtual de la cátedra, en la cual se dispondrán materiales de trabajo, actividades obligatorias u optativas e instancias evaluativas individuales y/o grupales que profundicen la apropiación y discusión en torno a los contenidos propuestos. Asimismo, el Aula Virtual será el medio de comunicación oficial con la cátedra.

7- Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>).

La evaluación, en consonancia con la propuesta metodológica, será de tipo procesual y acumulativa. La resolución de las actividades propuestas y la participación de los/las estudiantes en cada encuentro permitirá el seguimiento del proceso de aprendizaje. La calificación de los/las estudiantes se llevará a cabo a través de tres instancias: un trabajo práctico, un parcial y una evaluación final integradora. El trabajo práctico y uno de los parciales podrán ser recuperados al finalizar el cursado.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Requisitos para la promoción:

Asistir al 80 % de las clases.

Aprobar el trabajo práctico con siete (7) o más.

Aprobar los dos parciales con seis (6) y con un promedio mínimo de siete (7).

Se podrá recuperar el trabajo práctico y uno de los dos parciales al finalizar el cursado.

Requisitos para la regularidad:

Asistir al 60 % de las clases.

Aprobar el trabajo práctico con cuatro (4) o más.

Aprobar los dos parciales con cuatro (4) como mínimo.

Se podrá recuperar el trabajo práctico y uno de los dos parciales al finalizar el cursado.

Requisitos para rendir libre:

Los/las estudiantes que opten por acreditar la materia en condición de libres deberán presentar una propuesta de integración de los contenidos del programa que consistirá en el análisis de una obra musical escogida por el equipo docente, su puesta en contexto y la definición de las principales categorías estilísticas en las que se encuadra. La monografía no

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

podrá exceder las 12 (doce) páginas, incluyendo la bibliografía. Este trabajo deberá ser entregado al equipo docente **15 (quince) días hábiles antes de la fecha de examen**. La superación de esta instancia habilitará al/la estudiante a pasar al examen oral. En la valoración se tendrá en cuenta:

- capacidad de síntesis
- capacidad de observación y descripción analítica
- claridad y coherencia conceptual para comunicar los resultados de su trabajo
- correcto uso del aparato conceptual y del vocabulario técnico analítico

En la instancia oral se realizarán **preguntas sobre la totalidad del programa** y se hará un ejercicio de **reconocimiento auditivo del estilo** musical de cinco fragmentos de obras de la Antología de partituras.

El examen se dará por aprobado si se alcanza una calificación mínima de 4 (cuatro) en **cada una** de las instancias que lo componen: escrita y oral.

Estudiantes trabajadores/as y/o con familiares a cargo:

Presentando el certificado correspondiente, la cátedra prevé la aplicación de las condiciones reglamentarias de dicho régimen, a saber:

- Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes;
- Habilita la posibilidad de reprogramación de al menos el 50% de las evaluaciones;
- Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio;
- Justificación de hasta el 40% de las inasistencias;
- Solicitar extensión de la condición (regularidad o promoción);
- Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales.

9- Recomendaciones de cursada

Para un mejor cursado de la asignatura es conveniente tener aprobada y/o regularizada Introducción a los Estudios Musicales Universitarios.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

10- Cronograma tentativo

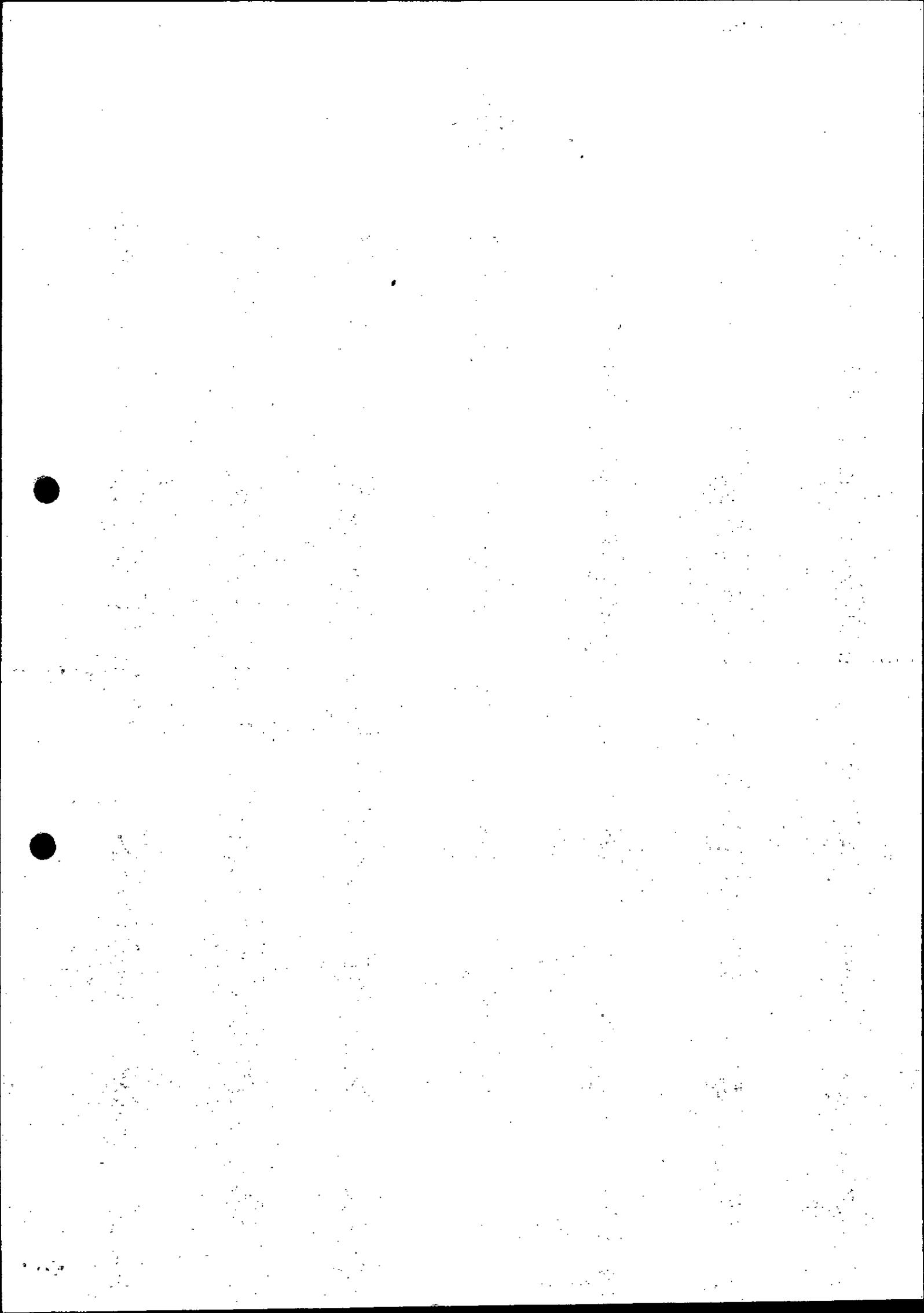
Unidad / Evaluaciones	Fechas
Unidad 1: Introducción propedéutica/Herramientas de orientación cronológica	02/08: Presentación de la cátedra / Metodología y materiales de trabajo / Bibliografía y Aula Virtual
	09/08: Análisis / Cronologías
	16/08: Análisis / Cronologías
Evaluación: Trabajo práctico	23/08: Entrega de trabajos
Unidad 2: Edad Media	30/08: Monodia litúrgica
	06/09: Polifonía
	13/09: Monodia profana
Unidad 3: Renacimiento	20/09: siglo XV → Dufay, Josquin, Busnois
	04/10: siglo XVI → Palestrina, Arcadelt, Gesualdo (Juan del Encina)
Evaluación: Parcial	11/10: Introducción al Barroco
Unidad 4: Barroco	11/10: Ópera, oratorio y cantata
	18/10: Sonata a trío, Concierto, Policoralidad
Unidad 5: Período de la práctica común	25/10: Clasicismo → Cuarteto de cuerdas, Sinfonía, Concierto, Sonata, Ópera
	01/11: Romanticismo → Lied, Ópera, Música programática, Piezas para piano, Sinfonía
Evaluación Integradora	08/11: Exposiciones orales
Unidad 6: Siglo XX	08/11: Panorama general (apreciación)
Recuperatorios	15/11
Firma de libretas	22/11

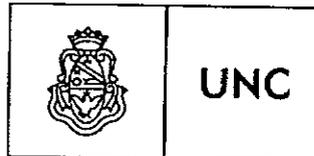
7
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Marisa Restiffo

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico de Música

Carrera/s: Licenciatura en Composición Musical con Lenguajes Contemporáneos

PLAN 2017

Asignatura: MORFOLOGÍA I

Equipo Docente:

Prof. Titular: Ana Gabriela Yaya Aguilar

Ayudantes Alumnos:

Francisco Taborda

Gastón Díaz

Julieta Denaro

Constanza Braida

Mariano Modica

Facundo Collanti

Oscar Granda

Distribución Horaria

Turno mañana: viernes de 9.00 a 12 hs

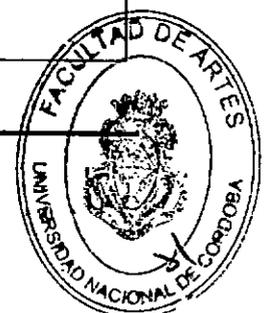
Aula 6 - Pabellón Venezuela

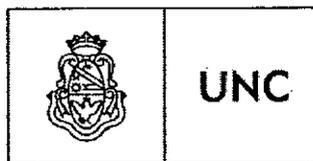
Atención a alumnos: Horario a convenir

Atención virtual: Aula virtual de Morfología I.

Turno único (mañana)

Contacto: gabiyaya@artes.unc.edu.ar

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1 - Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Morfología I corresponde al 1er año de la Licenciatura en Composición Musical con Lenguajes Contemporáneos, por lo tanto, esta instancia se presenta como una de las primeras en el recorrido del diseño curricular.

Proponemos para este tramo establecer las bases para el estudio de las formas musicales, sin perder de vista la orientación de la carrera hacia la composición musical. Se espera que al final del trayecto, el alumno sea capaz de reflexionar sobre la forma musical en diferentes propuestas sonoras, incluyendo la integración de estos saberes a la práctica compositiva personal.

Incluimos todos los contenidos mínimos expuestos en el Plan de estudios. No obstante, proponemos ampliar y profundizar el estudio en torno al concepto de "material musical" y su relación con la forma.

Por otro lado, proponemos desdoblarse el trabajo en actividades de lectura, análisis y composición musical, todas ellas trabajadas desde un enfoque principalmente auditivo. Cuando pensamos en una comprensión de la forma musical a partir de la audición, necesitamos, en primer lugar, contemplar una doble dimensión temporal de la experiencia: una lineal - lo que escuchamos mientras transcurre la composición - y una no lineal - la reconstrucción que como oyentes realizamos al finalizar la audición y que funciona en retrospectiva, a partir del recuerdo de lo pasado. En este momento situamos los elementos que sucedieron y podemos describir lo que hemos escuchado. Pero esto no es suficiente para entender la obra. Una vez que se realiza esta reconstrucción, es necesario asociar entre sí los diferentes momentos de una composición musical y comprender las relaciones que se entrelazan entre los materiales, las partes, los procedimientos, etc. de manera tal que el sentido total de la misma emerja. Esto es lo que Adorno denomina *escucha estructural*.

... [El] horizonte es la lógica musical concreta: uno entienda lo que percibe en su necesidad, por lo demás nunca literal-causal. El lugar de esta lógica es la técnica; a quien piensa junto con su oído, los elementos aislados de los escuchado se le hacen

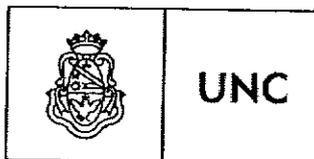

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

casi inmediatamente presentes como elementos técnicos y en categorías técnicas se revela esencialmente el entramado de sentidos¹ (Adorno, 2009: pág 181)

En otras palabras, lo que buscamos es una escucha reflexiva que permita desentramar las relaciones internas de una propuesta sonora. Así *"Pensar con los oídos"* es un tipo de escucha que consiste en tratar de percibir la composición como un todo, surgido como un devenir en el tiempo, no arbitrario, sino coherente en su necesidad.²

Esta manera de trabajar a partir de procesos de audición, demanda de un vocabulario técnico y teórico específico que facilite, en primera instancia, la identificación, descripción, localización y comprensión de los fenómenos que suceden en una composición musical y en segunda instancia la posibilidad de, a través de un lenguaje básico común, comunicar, discutir y reflexionar colectivamente sobre música en el ámbito académico. Nos ocupamos de este modo de los elementos constitutivos de la forma musical: el material, los procedimientos, las operaciones, la sintaxis, los principios generadores de forma, la construcción de discurso, entre otros.

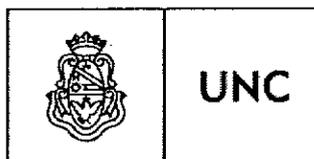
Cabe destacar que una comprensión integral de las obras musicales demanda además del análisis técnico-musical, del estudio de esas obras en su contexto de producción y circulación. Sin abandonar la historicidad de la forma, nos enfocamos en el aspecto técnico-musical, en tanto Morfología es un espacio curricular que se articula con otras asignaturas, como Historia de la Música y Apreciación Musical, en las que la relación obra-contexto es central.

Proponemos el trabajo con un repertorio amplio que incluya tanto las obras canónicas y referenciales, como algunas menos estudiadas, incluyendo obras de compositores argentinos y latinoamericanos.

¹ Adorno, Th. "Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha" y "Tipos de Comportamiento musical" en *Disonancias / Introducción a la sociología de la música*. Madrid Akal. (2009)

² GAVILÁN DDMÍMGUEZ, Enrique: *Otra Historia del Tiempo. La música y la Redención del Pasado*. AKAL Música. Madrid España 2008. PP 192.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2 - OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer principios formales y tipos formales referenciales.
- Adquirir herramientas teórico-técnicas para la comprensión e identificación de las distintas propuestas formales.
- Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción de elementos y procedimientos formales a través de la audición y la revisión de partituras.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo e integral.
- Estimular la investigación sobre problemáticas formales.
- Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos estudiados a la producción compositiva personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Distinguir los elementos constitutivos de la forma en una obra.
- Establecer las relaciones entre los elementos constitutivos de la forma en una obra musical
- Analizar los elementos y procedimientos formales que integran una obra musical.
- Reconocer el principio formal de una obra musical.
- Comprender la sintaxis, discurso y construcción en una obra musical.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3 - CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Unidad 1: Introducción al estudio de la Forma Musical

Hacia una definición de forma. Pensar y reflexionar sobre conceptos de "forma". Formas en la historia.

Unidad 2: Material

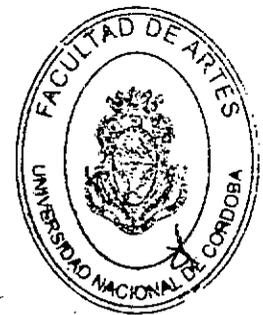
Conceptos de Material. Historicidad del material. Aspectos del sonido. Objeto Sonoro. Microoperación

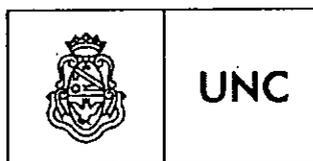
Unidad 3: Material en el tiempo

Operaciones: Macrooperación. Relaciones en el tiempo. Unidades Formales. Articulaciones. Funciones

Unidad 4: Fraseología. Sintaxis.

Unidades sintácticas. Sintaxis. Fraseología. Estructuras fraseológicas. Agrupamientos. Pequeñas formas binarias. Pequeñas formas ternarias

Universidad
Nacional
de Córdoba

4 - BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1: Introducción al estudio de la Forma Musical

BOULEZ P. (1996) *Forma en Puntos de referencia*. Barcelona, Gedisa.

KUHN, C. (1994): Reivindicación del esquema *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor

LIGETI, G (1999): Rapsodia, en Elementos 44. P3. Extracto de la conferencia de György Ligeti en la Fundazione Internazionale Balzan, editada por la revista Matador, volumen D, 1999. Traducción de Mercedes Rolledo.

Unidad 2: Material Musical

ADORNO, Th. W. (2004 b) *Filosofía de la nueva música [1948]. Obra completa, 12*. Madrid. Akal.

BERENGUER, J.M (2000). La música en los tiempos de la electricidad. Pròpia Còpia.. *En Red O. V Simposi de Música Electroacústica*. Associaci—n Coclea. Caos->Sonoscop. Recuperado de <http://www.sonoscop.net/sonoscop/procop/elmer0.htm>

BIFFARELLA, G. (2007): *Objeto Sonoro*. Extracto de clase online del Programa de Posgrado Online en Artes Mediales. Córdoba.

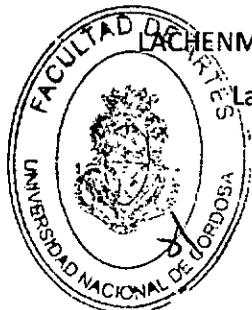
CHION, M. (1991) *El arte de los Sonidos Fijados*. Castilla. Taller de ediciones. Centro de creación experimental.

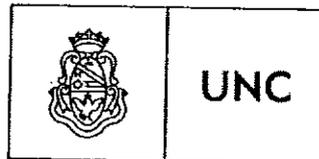
DAHLHAUS, C. (1974). "Adorno's concept of musical material". En Hans Heinrich Eggebrecht (ed.). *Zur Terminologie der Musik des 20. Jahrhunderts*. Stuttgart. Musikwissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

EIRIZ, C (2012): *Los cuatro conceptos fundamentales del "Tratado de los objetos musicales" de Pierre Schaeffer*. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

HORST, J. (2008) *Materia Musical y Recorridos*. Clang; año 1, no. 1. La Plata. Visto el 27 de marzo de 2014 en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19804>

LACHENMANN, H (2008) *Musique Concrète Instrumentale*. A conversation and concert with Helmut Lachenmann about the composition, musical languages, and unconventional playing

Universidad
Nacional
de Córdoba

techniques.

Slought.

Recuperado

de

https://slought.org/resources/musique_concrete_instrumentale

LACHENMANN, H. (2005) Cuatro aspectos fundamentales de la escucha musical [1979]. Revista Cuatrimestral de Música Contemporánea. Taller Sonoro Nº 7. <http://www.tallersonoro.com/antioresES/07/Articulo2.htm> Visto el 27 de marzo de 2014.

LACHENMANN, H. (1996) *Musik als existentielle Erfahrung*. Wiesbaden. Breitkopf & Härtel.

MENACHO Luis (2012) La composición y el museo sonoro imaginario. Entrevista a Gerardo Gandini. *Plurentes Artes y Letras*. Nº 2, 4. Revista de divulgación de producción académica y artística. Bachillerato de Bellas Artes. Universidad Nacional de la Plata. Recuperado de <http://revistas.unlp.edu.ar/PLR/article/view/435>

OVIEDO, A. (2012) *La noción de Gesto musical en la obra de G. Kurtag y H. Lachenmann*. Projet de recherche Ecos Sud. Université Paris 8 – Universidad de Buenos Aires « Geste, figure, caractère. Vers une théorie matérielle des formes musicales ». Département de Musique et Laboratoire de Recherche. Université Paris 8. Vincennes - Saint – Denis. Recuperado de <http://www.musique.univ-paris8.fr/node/103>

SCHAEFFER P. (1996) *El tratado de los Objetos Musicales*. Madrid. Alianza Música.

WELLMER, A. (2004 f). "On music and language". En Cross, J.; Harvey, J.; Lachenmann, H.; Wellmer, A.; Klein, R. *Identity and difference. Essays on music, language and time*. Leuven. Leuven University Press.

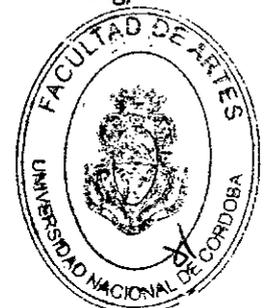
YAYA, A. (2015): Material Musical. Entre conceptos, en *Revista Avances nº 25. 2015-2016*. Centro de Producción e Investigación en Artes de la Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

Unidad 3: Material en el tiempo

AGUILAR María del C. (1999) Comp.: *Análisis auditivo de la música*. Buenos Aires. Autor. Capítulos 2 a 7

AGUILAR, María del C (2002): Cap. 1, 3, 4, 5 y 7 en *Aprender o escuchar música*. Aprendizaje. Madrid 2002.

BALDERRABANO (2006): Reflexiones en torno al estudio de las formas musicales en *Revista Clang*, Año 01 Número 01. Disponible en SEDICI desde: 16 de agosto de 2012.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIFFARELLA, G. (2007): *Objeto Sonoro*. Extracto de clase online del Programa de Posgrado Online en Artes Mediales. Córdoba.

FESSEL, P. (1994): "Hacia una caracterización formal del concepto de textura" en: Revista del Instituto Superior de Música / N° 5, pp. 75-93

GRELA D, (1984): "Análisis musical: una propuesta metodológica", Universidad Nacional de Rosario.

GRELA, D. *Análisis Musical - Una Propuesta Metodológica*. Serie 5: La música en el tiempo. N° 1

KUHN, Cl.: Tratado de la forma musical. Barcelona, Labor, 1994. (Capítulo A)

SAITTA, C.: *El ritmo musical*. Saitta publicaciones. Buenos Aires. 2002

SAITTA, C.: *Trampolines Musicales. Propuestas didácticas para el área de Música en la Educación Básica*. Buenos Aires, Mexico. Ediciones NOVEDADES EDUCATIVAS. 2000. 104 págs.

Unidad 4: Fraseología. Sintaxis. Pequeñas formas binarias. Pequeñas formas ternarias

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Schoenberg, A. (2000) "El fragmento fraseológico", "El motivo", "Enlace de motivos", "Construcción de temas simples" (1 a 4) en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 13-142.

----- "La pequeña forma ternaria" en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 143-163.

Universidad
Nacional
de Córdoba

5 - BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad 1: Introducción al estudio de la Forma Musical

KUHN, Clemens: *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor, 1994. (Capítulo introductorio)

LIGETI: *De la forma musical*. Visto en Consonanzatravaganti,
<http://consonanzatravaganti.blogspot.com.ar/2011/06/gyorgy-ligeti-de-la-forma-musical.html>.

Unidad 2: Material

EIRIZ, C (2012): *El oído tiene razones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica)*. Cuaderno 41 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012). pp 59-80
ISSN 1668-5229

EIRIZ, C (2012): *Una guía comentada acerca de la tipología y la morfología de Pierre Schaeffer*. Cuaderno 39 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012). pp 39-56 ISSN 1668-5229

Unidad 3: Material en el tiempo

GRABNER H. (1997): *Teoría General de la Música*. Akal. Madrid. Capítulo VI

MEYER Leonard, GROSVENOR Cooper (2000) : *Estructura Rítmica de la música*. Barcelona. Idea Books.

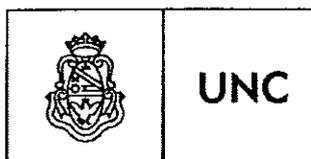
SCHAEFFER P. (1998): *Tratado de los Objetos Musicales*. Alianza Música.

Unidad 4: Fraseología. Sintaxis. Pequeñas formas binarias. Pequeñas formas ternarias

AGUILAR María del C. (1999) Comp.: *Análisis auditivo de la música*. Buenos Aires. Autor. Capítulos 1 y 2

AGUILAR, María del C (2002) : *Aprender a escuchar música*. Aprendizaje. Madrid 2002. Capítulos 1 y 2.

Universidad
Nacional
de Córdoba

MARTINEZ, A. (2009). *La forma oración en obras de la Segunda Escuela de Viena: Una lectura desde la morfología de Goethe*. Revista del Instituto Superior de Música. Universidad del Litoral. Santa Fe.

SCHONEBERG, A. (1994): *Fundamentos de la composición musical*. Real Musical.

TARCHINI, G. (2004): *Análisis Musical. Sintaxis, Semántica y Percepción*. Buenos Aires.

VEGA, C. (1941): *La música popular en Argentina. Canciones y Danzas Criollas. Fraseología*. Proposición de un nuevo método para la escritura y análisis de las ideas musicales y su aplicación al canto popular. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires.

6 - PROPUESTA METODOLÓGICA

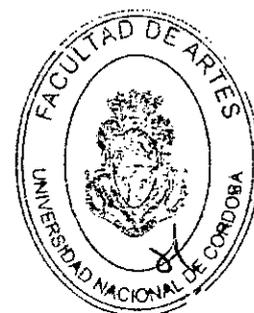
Debido a las condiciones materiales de cursado (cantidad de alumnos, espacio físico y docente) el trabajo para este año está proyectado siempre de manera grupal; lo mismo para las evaluaciones.

Las clases teóricas se desarrollarán mediante exposiciones dialogadas y análisis de ejemplos musicales. Las clases prácticas se encargaran de desarrollar los contenidos propuestos de forma analítica y compositiva. Para el primer caso, el aula virtual será centro de trabajos, entregas, devoluciones y evaluaciones. Los ayudantes alumnos tendrán a cargo un grupo de estudiantes, a la manera de guías, y la profesora titular se encargará de las evaluaciones de los trabajos prácticos y parciales.

Los trabajos prácticos se evaluarán en fechas distribuidas en los cuatrimestres: cada semana un conjunto de grupos de estudiantes, conformados por 4 o 5 estudiantes hará entrega de un trabajo con la consigna pautada con antelación y será evaluado. Así será posible evaluar de forma semanal y al final del cuatrimestre todos los estudiantes habrán pasado por una instancia de práctico evaluativa.

La modalidad del parcial 1 para la primera etapa es presencial.

Por otro lado, desde hace tres años, hemos incorporado paulatinamente la praxis compositiva para poner en juego cuestiones del estudio de la forma con muy buenos resultados. De esta manera es que queremos prolongar estas actividades y explorar nuevos alcances.

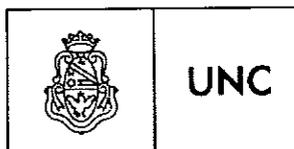

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7 - EVALUACIÓN:

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

1 – Evaluación continua y de proceso: tendrán lugar en la clase práctica semanal y se evaluará tanto el resultado del trabajo realizado como el desenvolvimiento de los estudiantes en la clase práctica.

2 – Evaluaciones parciales: se prevé 1 evaluación de un parcial con sus respectivas instancias escritas y orales.

8 - MODALIDAD DE CURSADO

Alumnos Promocionales:

Los estudiantes que opten por la condición de promocionales deberán cumplir con:

El 80 % asistencia a las clases prácticas y un 80 % a las clases teórico-prácticas.

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6

El promedio de los TP: 7 o más.

Los dos parciales aprobados con nota 6 o más y promedio 7.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción.

Los estudiantes que alcancen la condición de promoción podrán acceder a una instancia final de evaluación a través de un coloquio como cierre de la asignatura. Los mismos cuentan con 6 meses para aprobar esta evaluación. El estudiante que no apruebe esta instancia queda automáticamente en condición de regular.

La modalidad del coloquio será convenida con la docente de la cátedra. La misma podrá ser la exposición y desarrollo de un tema a elección o la presentación de una interpretación propia de obra contemporánea y su fundamentación o la presentación de un trabajo a la manera de ponencia de congreso (3000 palabras aproximadamente).

Se incluye la posibilidad de que los estudiantes presenten una propuesta diferente a las expuestas anteriormente para poner a consideración de la cátedra.

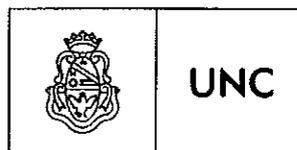

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Alumnos Regulares

Los estudiantes que opten por la condición de regulares deberán cumplir con:

70 % asistencia a las clases prácticas y el 50 % a las clases teórico – prácticas

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4

El promedio de los TP: 4 o más.

Los tres parciales aprobados con 4 o más.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la regularidad.

La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

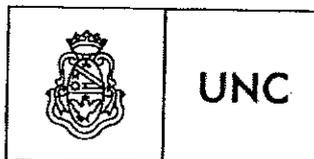
ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

Universidad
Nacional
de Córdoba

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Alumnos Libres

Para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden.

Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia.

Es requisito obligatorio que todo alumno que tenga intención de presentarse en los turnos de examen, ya sea como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra a fin de acordar previamente modalidades y criterios para la evaluación.

En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo, para los porcentajes de asistencias, llegadas tarde y evaluaciones, en dónde la condición del alumno esté debidamente certificada.

9 - RECOMENDACIONES DE CURSADA:

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobadas el curso de ingreso.

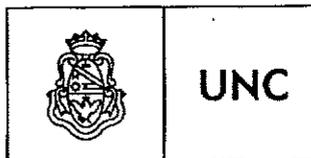

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

10 - CRONOGRAMA DE TRABAJO

MORFOLOGÍA I – Cronograma 2018							
MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		7	Material musical	4	Sintaxis / Fraseología TP 1 (grupo D)	1	Sintaxis / Fraseología
			Material musical TP 1 (grupo A)	11	Sintaxis / Fraseología TP 1 (grupo E)	8	Fraseología, Pequeños tipos formales
23	Presentación del espacio curricular Modalidad de trabajo Sobre el estudio de la forma en música Material musical	20	UF - Articulaciones - Funciones - Permanencia cambio retorno -Relación entre las partes TP 1 (grupo B)	18	Fecha de examen	15	Aniversario de la Reforma Actividades extracurriculares (cancelación de clases presenciales)
30	Semana Santa	27	UF - Articulaciones - Funciones - Permanencia cambio retorno -Relación entre las partes TP 1 (grupo C)	25	FERIADO NACIONAL Semana De Mayo	22	TP 2 Evaluativo Presencial
						29	Parcial Integrador
		Tp 1: En grupos de hasta 5 6 grupos por Jornada 15 min por grupo –Entre 90 y 110 minutos de audición y devolución				6	Semana de recuperatorio Aula virtual Feriado Córdoba

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

Ana G. Claya
Leg. 46132

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Lic. en Composición Musical

PLAN 2017

Asignatura: Morfología II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Ana Gabriela Yaya Aguilar

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Julieta Denaro. Francisco Taborda

Distribución Horaria

Viernes de 9 a 12 hs

Consultas: a través del correo y foro del Aula Virtual

Correo de la docente: gabiyyaya@artes.unc.edu.ar

Turno único

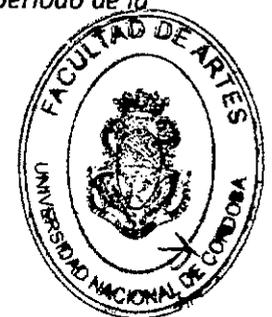
PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Morfología II corresponde al 2do año de la Licenciatura en Composición Musical con Lenguajes Contemporáneos. En este momento del trayecto curricular, los alumnos han adquirido conocimientos sobre la problemática del estudio de las formas musicales, destrezas de discriminación auditiva, formas de análisis de partituras y reflexión sobre la forma musical.

Proponemos para este tramo establecer las bases para el estudio de las formas musicales sin perder de vista la orientación de la carrera hacia la composición musical. Se espera que al final del trayecto el alumno sea capaz de reflexionar sobre la forma musical en diferentes propuestas sonoras, incluyendo la integración de estos saberes a la práctica compositiva personal.

El plan de estudios propone abordar el estudio de algunas formas musicales del *periodo de la práctica común.*

Así, nos dedicaremos en Morfología II a la "Sonata" con un enfoque doble: por un lado, adscribimos al estudio tradicional de las formas, y por el otro, lo desbordamos. Respecto de lo primero proponemos un recorrido que retome las categorías de análisis sintáctico estudiadas en Morfología I -análisis de temas a partir de la "Formenlehre" de raigambre schoenbergiana- y ampliarlas hacia el análisis de movimientos completos, constitutivos del ciclo sonata.

Respecto de la apuesta a un modo singular del pensamiento formal, proponemos hacer énfasis en las particularidades técnicas de la producción clásico-romántica para pensar categorías más amplias y abstractas. Se trata de los conceptos de "disposición abierta de la forma" y "disposición cerrada de la forma" de acuerdo a la propuesta de Theodor Adorno. Esto nos permite un pensamiento que trasciende las fronteras de las "formas de sonata". También incluimos en este programa otras categorías formales importantes para pensar lógicas compositivas. Se trata de la "prosa musical" y las "formas estróficas".

En esta propuesta consideramos primordial el trabajo a partir de la audición: *oír es una actividad musical mucho más generalizada que el componer o el interpretar. Aquellos que escuchan música están ejercitando una capacidad cognitiva.*¹

Cuando pensamos en una comprensión de la forma musical a partir de la audición, necesitamos, en primer lugar, contemplar una doble dimensión temporal de la experiencia: una lineal - lo que escuchamos mientras transcurre la composición - y una no lineal - la reconstrucción que como oyentes realizamos al finalizar la audición y que funciona en retrospectiva, a partir del recuerdo de lo pasado. En este momento situamos los elementos que sucedieron y podemos describir lo que hemos escuchado. Pero esto no es suficiente para entender la obra. Una vez que se realiza esta reconstrucción, es necesario asociar entre sí los diferentes momentos de una composición musical y comprender las relaciones que se entrelazan entre los materiales, las partes, los procedimientos, etc. de manera tal que el sentido total de la misma emerja. Esto es lo que Adorno denomina *escucha estructural*.

... [El] horizonte es la lógica musical concreta: uno entienda lo que percibe en su necesidad, por lo demás nunca literal-causal. El lugar de esta lógica es la técnica; a quien piensa junto con su oído, los elementos aislados de lo escuchado se le hacen casi inmediatamente presentes como elementos técnicos y en categorías técnicas se revela esencialmente el entramado de sentidos² (Adorno, 2009: pág 181)

¹ Lerdahl y Jackendorf. Teoría generativa de la música tonal. Akal 2003

² Adorno, Th. "Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha" y "Tipos de Comportamiento musical" en Disonancias / introducción a la sociología de la música. Madrid Akal. (2009)

Universidad
Nacional
de Córdoba

En otras palabras, lo que buscamos es una escucha reflexiva que permita desentramar las relaciones internas de una propuesta sonora. Así *"Pensar con los oídos"* es un tipo de escucha que consiste en tratar de percibir la composición como un todo, surgido como un devenir en el tiempo, no arbitrario, sino coherente en su necesidad.³

Esta manera de trabajar a partir de procesos de audición, demanda de un vocabulario técnico y teórico específico que facilite, en primera instancia, la identificación, descripción, localización y comprensión de los fenómenos que suceden en una composición musical y en segunda instancia la posibilidad de, a través de un lenguaje básico común, comunicar, discutir y reflexionar colectivamente sobre música en el ámbito académico. Nos ocupamos de este modo de los elementos constitutivos de la forma musical: el material, los procedimientos, las operaciones, la sintaxis, los principios generadores de forma, la construcción de discurso, entre otros.

Cabe destacar que una comprensión integral de las obras musicales demanda además del análisis técnico-musical, del estudio de esas obras en su contexto de producción y circulación. Sin abandonar la historicidad de la forma, nos enfocamos en el aspecto técnico-musical, en tanto Morfología es un espacio curricular que se articula con otras asignaturas, como Historia de la Música y Apreciación Musical, en las que la relación obra-contexto es central.

Proponemos el trabajo con un repertorio amplio que incluya tanto las obras canónicas y referenciales, como algunas menos estudiadas, incluyendo obras de compositores argentinos y latinoamericanos.

³ GAVILÁN DOMÍNGUEZ, Enrique: *Otra Historia del Tiempo. La música y la Redención del Pasado*. AKAL Música. Madrid España 2008. PP 192.

Universidad
Nacional
de Córdoba

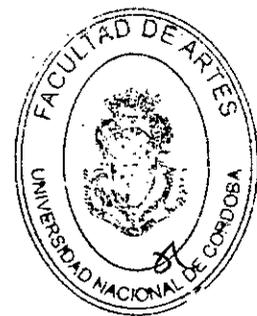
2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer principios formales y tipos formales históricos referenciales.
- Adquirir herramientas teórico-técnicas para la comprensión e identificación de las distintas propuestas formales.
- Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción de elementos y procedimientos formales a través de la audición y la revisión de partituras.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo e integral.
- Estimular la investigación sobre problemáticas formales.
- Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos estudiados a la producción compositiva personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Distinguir los elementos constitutivos de la forma en una obra.
- Establecer las relaciones entre los elementos constitutivos de la forma en una obra musical
- Analizar los elementos y procedimientos formales que integran una obra musical.
- Reconocer el principio formal de una obra musical.
- Comprender la sintaxis, discurso y construcción en una obra musical.

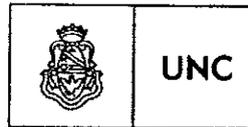

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

Unidad 1: Sonata

- Ciclo. Forma. Género.
- Disposición abierta y cerrada de la forma.
- Allegro. Formas de sonata de movimiento lento. Minuet. Scherzo. Tema con Variaciones/Variación. Rondó. Concierto

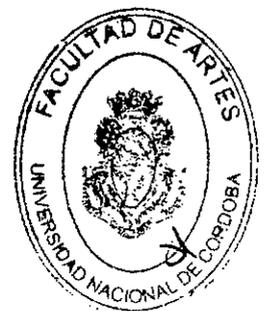
Unidad 2: Forma cíclicas

- Ciclo Sonata
- Suite antigua y moderna
- Ciclo de Lieder
- Otras formas cíclicas

Unidad 3: Forma estrófica y prosa musical

- Lied.
- Forma Lied
- Formas estróficas de largo aliento
- Prosa musical

4- **BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA**

Unidad 1: Sonata**Ciclo. Forma. Género.**

CAPLIN, W. (1998): "Sonata Form" en *Classical Form - A Theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart and Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press.

ROSEN, Ch. (1980) "Introducción" en *Formas de Sonato*. Madrid. Mundimúsica Ediciones.

_____. (2006): "Introducción" en *El estilo Clásico*. Alianza Música. Madrid.

Disposición abierta y cerrada de la forma.

ADORNO, Th. (2008): Capítulo "Sobre algunos trabajos de Arnold Schoenberg" en *Escritos Musicales IV - Moments Musicaux - Impromptus*. Akal. Madrid España.

MONJEAU, F. (2004): "Capítulo II nº VI" en *La invención musical. Ideos de historia, forma y representación*. Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós. (pág 109)

**Allegro. Forma sonata de movimiento lento. Minuet. Scherzo. Tema con Variaciones/
Variación. Rondó.**

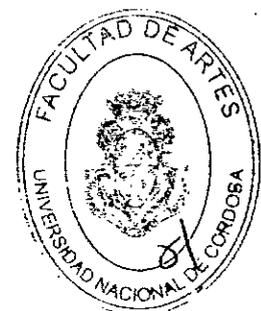
CAPLIN, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart od Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de cátedra).

KUHN, C. (1994): "Cap: El acontecimiento de la Reexposición" en *Trotado de la forma musical*. Barcelona, Labor.

ROSEN CH (1980) "Formas de movimiento lento", "Formas ternaria y binaria", "Las formas de sonata", "Evolución de las formas de sonata", "El motivo y la función", "La exposición", "El desarrollo", "La recapitulación" en *Formas de Sonato*. Madrid. Mundimúsica Ediciones.

_____ (2005) "Las últimas sonatas" en *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid. Alianza Música.

_____ (2012) : "Cap. Structural Dissonance and the Classical Sonata" en *Freedom and the Arts: Essays on Music and Literature*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England. (trad. de cátedra)

Universidad
Nacional
de Córdoba

SCHOENBERG, A. (2000): Cap. "El minuetto", "El scherzo" "Las formas Rondo" y "Tema y variaciones" y "La Forma Sonata" en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical.

ZAMACOIS, J. (1985) "La variación" en *Curso de formas musicales*. Barcelona. Labor. p. 136-150.

Concierto

CAPLIN, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

ROSEN, Ch. (2005) *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid. Alianza Música. Selección

_____ (2006) *El estilo Clásica*. Madrid. Alianza Música. Selección.

Unidad 2: Forma cíclicas. Ciclo Sonata. Suite antigua y moderna. Ciclo de Lieder. Otras formas cíclicas

KUHN, C. (1994):" Cap. La idea de lo cíclico" en *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor.

Unidad 3: Forma estrófica y prosa musical

DAHLHAUS, C. (2014): "Tradiciones del Lied", "La idea del Lied Popular" y "Brahms y la tradición de la música de cámara" en *La música del siglo XIX*. Akal. Madrid. España

FLORES, M. (2009): Unidad IV: Bajo El Signo Atonal (4) Expresionismo. *El blog de Marta Flores*. "Historias" de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Visto en <http://historiadelamusica.over-blog.com/article-33971659.html> el 15 de febrero de 2017.

KUHN, C. (1994): "La forma Lied" en *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor.

SCHOENBERG, A. (1963) "Capítulo IV: Brahms, el progresivo" en *El estilo y la idea*. Taurus Madrid.

5- BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 1: Sonata. Ciclo. Forma. Género. Disposición abierta y cerrada de la forma. Allegro. Formas sonata de movimiento lento. Minuet. Scherzo. Tema con Variaciones/Variación. Rondó. Concierto

HEPOKOSKI J., DARCY W, (2006): Cap. "TWO: Sonata Form as a Whole: Foundational Consideration"s en *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

KUHN, C. (2003): Cap. "Clasicismo" en *Historia de la composición musical*. España. Colección Idea Books.

ROSEN Ch. (2006): *El Estilo Clásico*. Alianza Música. Madrid.

SCHOENBERG, A. (2000) *Fundamentos de la Composición Musical*. Real Musical. Madrid.

URIBE MARTÍNEZ I. (2011): La representación del instante: Lessing y el método pictográfico de Ernst Gombrich. *Arte, Individuo y Sociedad* 2012, 24 (1), 91-101. ISSN: 1131-5598
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2012.v24.n1.38045

WAISMAN L. J. (1982). *La sonata clásica: ¿forma o sintaxis?* Inéd.

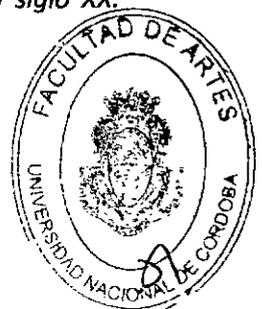
Unidad 2: Forma cíclicas. Ciclo Sonata. Suite antigua y moderna. Ciclo de Lieder. Otras formas cíclicas

STEIN, L (1962): "Section 2 Songs forms", "Section 3: Single-movement forms, Chapters XII, XIII & XV", "Section 5: Multi-movement and multisectional forms" y "Section 6: Vocal Types" en *Structure and style. The study and analysis of musical forms*. Summy-Birchard Company. Evanston, Illinois USA

Unidad 3: Forma estrófica y prosa musical

KUHN, C. (2003): Cap. "Verso y Prosa" en *Historia de la composición musical*. España. Colección Idea música.

MORGAN, R. (1999): "Cap. III La revolución Atonal - Schoenberg" en *La música del siglo XX*. Madrid, Akal/Musica

Universidad
Nacional
de Córdoba

MUSICNETMATERIALS (2014): La forma estrófica. Visto en
<https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/09/14/la-forma-estrofica/> el 17 de
febrero de 2017

ZAPKE, S. (2004) Transfiguraciones líricas. *Revista de occidente*. Nº 283 - DICIEMBRE. Visto en
<http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/revistadeoccidente/diciembre-2004>

- 6- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Debido a las condiciones materiales de cursado (cantidad de alumnos, espacio físico y docente) el trabajo para este año está proyectado siempre de manera grupal; lo mismo para las evaluaciones.

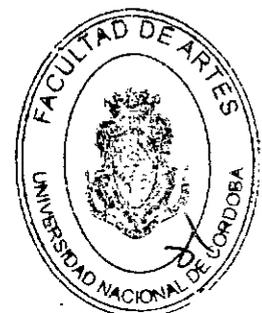
Las clases teóricas se desarrollarán mediante exposiciones dialogadas y análisis de ejemplos musicales. Las clases prácticas se encargaran de desarrollar los contenidos propuestos de forma analítica y compositiva. Para el primer caso, el aula virtual será centro de trabajos, entregas, devoluciones y evaluaciones.

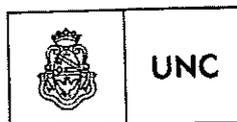
En esta etapa, la modalidad de los trabajos prácticos se concentra específicamente en el aula virtual. Los estudiantes deben resolver un práctico breve por semana, el cual se constituirá en la fuente de estudio y material principal para el segundo parcial.

Proponemos realizar dos del total de los prácticos con carácter evaluativo, el resto, como práctica y construcción paulatina de los contenidos.

La práctica de la escritura resulta indispensable en este espacio curricular. Poder poner en palabras los distintos fenómenos y principios sonoros es uno de los objetivos y se trabaja de forma gradual desde el comienzo de la asignatura.

- 7- **Evaluación.:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador

Universidad
Nacional
de Córdoba

ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Sugiero dejar el link.

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

- 1 – Evaluación continua y de proceso: tendrán lugar en la clase práctica semanal y se evaluará tanto el resultado del trabajo realizado como el desenvolvimiento de los estudiantes en la clase práctica.
- 2 – Evaluaciones parciales: se prevén 2 prácticos evaluables y 1 parcial final integrador.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Alumno Promocional

80 % asistencia a las clases prácticas y un 80 % a las clases teórico-prácticas.

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6

El promedio de los TP: 7 o más.

Los dos parciales aprobados con nota 6 o más y promedio 7.

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.

Requisito indispensable para la promoción:

Cumplimentar una instancia extra a determinar por la cátedra: Coloquio final / Monografía / trabajo de campo / o producción.

Cuentan con 6 meses para aprobar esta instancia de promoción.

Instancias Recuperatorias:

Para los TP: Se podrá recuperar 1 trabajos prácticos por cuatrimestre

Parcial: Se puede recuperar 1 parcial para la promoción en el caso que la falta esté debidamente justificada

Alumno Regular

70 % asistencia a las clases prácticas y el 50 % a las clases teórico – prácticas

Todos los TP aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

El promedio de los TP: 4 o más

Los tres parciales aprobados con 4 o más

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la regularidad

La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Instancias Recuperatorias:

Para los TP: Puede recuperar 2 tp por semestre

Parcial: Se puede recuperar 1 parcial de los 2 en el año.

Alumno Libre

Para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden.

Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia.

Estudiante trabajador

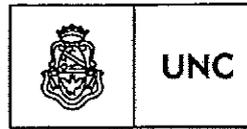
En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo, para los porcentajes de asistencias, llegadas tarde y evaluaciones, en dónde la condición del alumno esté debidamente certificada.

Es requisito obligatorio que todo alumno que tenga intención de presentarse en los turnos de examen, ya sea como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra a fin de acordar previamente modalidades y criterios para la evaluación.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobado el curso de ingreso y haber regularizado los espacios curriculares de 1er año.

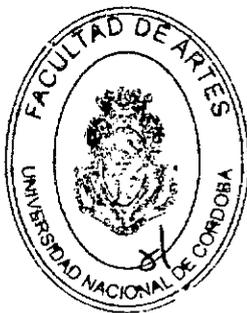

Universidad
Nacional
de Córdoba

10- CRONOGRAMA TENTATIVO DE CURSADO

MORFOLOGÍA II - Cronograma 2018 - 2do cuatrimestre							
AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
3	Las grandes formas Formas ternarias compuestas	7	Disposición cerrada / abierta de la forma	5	Evaluación TP 2 Concierto	2	Entrega de Parcial
10	Tema con variaciones Variación	14	Exposición	12	Formas Cíclicas	9	Recuperatorios
17	Formas de sonata de movimiento lento	21	Desarrollo / recapitulación	19	Formas Estróficas	16	Coloquios
24	Rondó	28	Semana de exámenes	26	Prosa Musical		
31	Evaluación TP 1						

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 33/18

Ana G. Upien
leg. 4632.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

PEDAGOGÍA

Carrera/s:

PROFESORADOS FACULTAD DE ARTES: PROFESORADO EN EDUCACIÓN MUSICAL – PROFESORADO DE TEATRO Y PROFESORADO EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.

Plan 2016: Teatro.

Planes 2017: Educación Musical y Educación Plástica y Visual.

Equipo Docente:

Prof. Titular: Dra. Celia L. Salit

Prof. Asistente: Prof. Jennifer Cargnelutti

Prof. Adscriptos:

Prof. Florencia Avila

Prof. Matías Suárez

Ayudantes Alumnos:

Pablo Julián Luna.

Erima Candelaria Saldaño Vicente.

Emanuel Yñiguez.

Ignacio Vizmara.

Clara Balde.

Distribución Horaria Lunes de 15:30 a 17:30 hs. y Miércoles de 13:00 a 15:00 hs.

Atención de alumnos: Lunes de 14:00 a 15:30 hs.

Turno único.-

PROPUESTA DE CÁTEDRA

*Conversar en el mundo y sobre el mundo,
tejer el lenguaje, mirarnos a los ojos,
hacer lo común: ¿puede ser, acaso,
una definición torpe, ingenua,
inacabada, pero esencial de lo político?*
Skliar, C.

*...la educación es un acto político...
y el acto político es también educativo.
Es preciso asumir la politicidad
de la educación.*
Freire, P.

*...educar es el acto político de distribuir
la herencia, bajo la modalidad de
un don que no conlleva deuda
y designando al colectivo como heredero
para los que afirmamos que educar
es hoy un acto de resistencia
a la reproducción de desigualdades.*
Frigerio, G.

FUNDAMENTACIÓN

Nos proponemos y proponemos pensar la pedagogía en clave política.

¿Por qué incorporar esta mirada en una cátedra universitaria de formación docente como Pedagogía? O bien: ¿Por qué hoy resulta clave hablar de política? ¿Por qué plantear esta perspectiva en un contexto que suele proponer un discurso que desplaza la política y cuando el imaginario social vincula a la política con *la prebenda, el engaño, los pactos espurios?*

Tal vez una primera y obvia respuesta sea porque nos reconocemos como sujetos de la polis y una no menos obvia para nosotros, porque la educación puede *contarse entre los actos políticos*. En esa línea de sentido, consideramos, -en consonancia con Freire- que *“una de las bellezas de la práctica educativa es precisamente el reconocimiento y la asunción de su politicidad*. Más aún, no es posible la existencia de *práctica educativa neutra, no comprometida, apolítica*.

En vínculo con ello y unido a una fuerte preocupación que deviene de vivir en un contexto de despolitización de las relaciones sociales, desde nuestro lugar de formadores de

docentes, asumimos la responsabilidad de contraponer un discurso diferente a la idea que - desde ciertos sectores (mediáticos, partidarios) se nos está transmitiendo-, que lo político es del orden de lo imposible. Un discurso desde el cual recuperar sentidos genuinos y dotar de nuevos sentidos a “lo político” y “la política”.

En consonancia con ello, partimos de entender que la praxis pedagógica consiste en intervenir en la inscripción y filiación de los *recién llegados*; de participar en la formación de otro. Acto que propone un encuentro *responsable y amoroso*; un diálogo con la cultura desde el cual contener las experiencias vitales de niños y jóvenes y construir sentidos para ellos.

La política y la educación son asunto de sujetos, o más bien de *modos de subjetivación*. En relación con ello la creación de *lo común* es un trabajo a desplegar y forma parte de lo que a la escuela, al menos declarativamente, le compete.

Derivado de todo lo señalado, los siguientes interrogantes potentes vertebran esta propuesta formativa: ¿Qué relaciones son posibles de pensar/construir entre la política y la pedagogía? ¿Qué subjetividades producen? ¿Qué decisiones políticas atraviesan, atravesaron, direccionan las prácticas educativas? ¿Qué aporta una lectura política de la pedagogía para la formación de futuros docentes? ¿Cómo ingresa lo político y la política en la cotidianeidad escolar? ¿Qué vínculos es posible de construir entre educación, arte y política?

EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO: Una lectura de la Pedagogía en clave política. Prácticas educativas, escuela y sujetos en contexto.

OBJETIVOS

- Abordar desarrollos teóricos del campo de la Pedagogía que habiliten una lectura crítica de políticas, discursos y prácticas educativas así como la re-visión de ciertos supuestos y concepciones instituidas.
- Resignificar sentidos asignados a las nociones de política y pedagogía y establecer relaciones entre ambas.
- Conceptualizar la acción educativa en tanto acto político de transmisión de la herencia y la institución escolar como espacio de producción de lo común.
- Conocer el Sistema Educativo Argentino y las definiciones políticas -plasmadas en leyes, proyectos y programas- que lo regulan desde sus orígenes a la actualidad y sus implicancias en las prácticas escolares.
- Realizar una lectura crítica acerca de las condiciones del mundo contemporáneo, el impacto de las mismas en las prácticas educativas y sus efectos sobre sujetos y subjetividades.
- Identificar problemáticas que atraviesan a la institución escolar en el contexto político-social de la contemporaneidad.
- Participar activamente en el intercambio de experiencias y saberes, manifestando actitudes de solidaridad y respeto en la construcción del conocimiento.

- Asumir una actitud comprometida y autónoma con relación a la lectura y análisis crítico del material bibliográfico.

CONTENIDOS

UNIDAD DE APERTURA: *¿Por qué una lectura política de la Pedagogía?*

- La Pedagogía como discurso acerca de lo educativo.
- La politicidad de las prácticas educativas: transmisión, educabilidad y emancipación. Los sentidos del verbo educar.
- ¿Qué procesos político-educativos se configuran en el contexto de la contemporaneidad?
- El Neoliberalismo como racionalidad inscripta en prácticas sociales y subjetividades. La defensa de la Educación pública como contracara del Neoliberalismo.

UNIDAD 1: *¿Por qué una lectura histórica de los procesos educativos?*

- Desde la configuración de lo escolar como razón de estado a la crítica de la estatización.
- La escuela en el marco del proyecto pedagógico de la Modernidad.
 - Las relaciones estado-educación.
 - Origen, desarrollo, crisis y reforma del Sistema Educativo Argentino.

UNIDAD 2: *¿Qué tipo de subjetividades produce la escuela?*

- Prácticas de escolarización y dispositivos de disciplinamiento.
- Sujetos de la educación-sujetos de la política.
- De la formación del ciudadano a la formación en ciudadanía.
- El surgimiento del estatuto de la Infancia. La redefinición del lugar de la niñez en la contemporaneidad.
- Adolescencias y juventudes. La participación democrática en la escuela.

UNIDAD 3: *¿Qué desafíos enfrenta la escuela como espacio de actualización de la educación como acción política?*

- Una lectura de las políticas públicas en educación en los inicios del Siglo XXI: planes, programas y proyectos.
- Programas y proyectos educativos en el marco de políticas de privatización endógena del sistema educativo.
- Experiencias educativas alternativas en la escuela y más allá de la escuela.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En esta propuesta de cátedra, en función de los actuales planes de estudio para la formación docente y del enfoque previamente explicitado, se analizan problemáticas específicas relativo a lo educativo, articulando aportes de otros campos disciplinares (Sociología, Filosofía, teoría político, Historia) y otras disciplinas de las llamadas Ciencias de la

Educación (Sociología de la Educación, Política Educacional, Organización Escolar) Se propone un abordaje desde múltiples puertas de entradas: textos breves, situaciones o ejemplos de las prácticas; testimonios de los actores involucrados; publicaciones periódicas, textos especializados, palabras de especialistas, documentales y filmes de ficción. Atendiendo a la importancia que, para las y los futuros docentes que se forman en la Facultad, posee la relación entre el arte y lo político, es que se propone vincular ambas expresiones a partir de invitar a compartir distintas manifestaciones artísticas, con la participación de artistas regionales, cuyos aportes se articularán con las temáticas centrales que se abordan en la Cátedra.

Se contemplan dos modalidades de trabajo en clase: "grupo clase total" y la conformación de subgrupos. El abordaje de carácter teórico-práctico se realiza desde las exposiciones de los docentes en combinación con propuestas de trabajo grupal, a partir del planteo de distintas situaciones tendientes a recuperar conocimientos previos, profundizar en la comprensión de los aportes teóricos, intercambiar posturas y elaborar producciones compartidas.

La lectura y análisis de los textos son consideradas actividades básicas para la comprensión y apropiación de las conceptualizaciones desarrolladas.

Se prevé como modalidad de trabajos prácticos la resolución de consignas vinculadas a los materiales bibliográficos de las distintas unidades temáticas desarrolladas en el espacio de grupo total, con la intención de operar como apoyatura a la comprensión de los mismos.

La cátedra dispone de aula virtual donde se incorporarán materiales diversos y se pone a disposición de los alumnos la bibliografía de carácter obligatorio.

EVALUACIÓN

El alumno puede cursar la materia en condición de promoción, regular o libre.

Requisitos para alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Se realizan en subgrupos de no más de tres estudiantes.

Se implementarán dos parciales. En todos los casos se aprueba con 4 o más de 4.

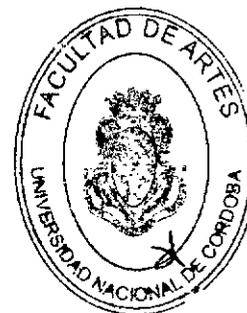
Requisitos para alumnos promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Se realizan en subgrupos de no más de tres estudiantes.

Se implementarán dos parciales. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 7 o más de 7. Según reglamento se prevé la posibilidad de obtener 6 en uno de los dos parciales.

El alumno libre debe rendir un examen escrito. Si se aprueba con menos de 8 se pasa a la instancia oral. En ambas situaciones se requerirán contenidos referidos al programa completo y con la bibliografía del presente año.

BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD

Unidad de apertura

- “Acerca de la política y lo político”. Ficha de cátedra (2016).
- “Neoliberalismo y Educación”. Ficha de Cátedra (2018)
- FRIGERIO, G. y DIKER, G. (2004) *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO (fragmentos). Los sentidos del verbo educar. Publicado en el marco de la cátedra de Jaime Torres Bodet, México. CREFAL.
- ANTELO, E. “La pedagogía y la época”. Mimeo.

Unidad 1

- NARODOWSKI, M., (2005) “Educación escolar y crisis del estado”. En: FRIGERIO, G. y DIKER, G. (Comps.) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- PINEAU, P., DUSSEL, I. y CARUSO, M. (2001) *La Escuela como máquina de educar*. Paidós. Bs. As. Cap. 1 *¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: “esto es educación”, y la escuela respondió: yo me ocupo.*
- TEDESCO, Juan Carlos (1984) “Elementos para un diagnóstico del sistema educativo tradicional en América Latina”. En: *El sistema educativo en América Latina*. Ed. UNESCO-CEPAL-PNUD. Kapeluz.. Bs. As.
- FILMUS, D. (1996) “Estado, sociedad y educación en Argentina: una aproximación histórica” (Capítulo 2) En: *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo*. Troquel. Bs. As.
- BOTITINELLI, L. (2015) “Treinta años de democracia” En: ROSEMBERG, D. (2015) *La educación en debate*. Capítulo 1. Unipe, Bs. As.
- SOUTHWELL, M. (2015) “Treinta años de reformas educativas”. En: ROSEMBERG, D. (2015) *La educación en debate*. Capítulo 2. Unipe, Bs. As.

Unidad 2

- GRINBERG, S. y LEVY, E. (2009) “Dispositivos pedagógicos e infancia en la Modernidad.” (Capítulo 1) En: *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*. Universidad Nacional de Quilmes. Bs. As. :
- GRIMSON, A. (2015) “La formación ciudadana en sociedades desiguales y heterogéneas. Capítulo: 4. En TEDESCO, J. C. (comp.) (2015) *La educación Argentina Hoy*. Siglo XXI editores. Bs. As.
- ALLIAUD, A. (2007) *Los maestros y su historia. Los orígenes del magisterio Argentino*. Ed. Granica. Bs. As. Capítulo 3. (Hasta pág:102)
- CARLI, S., LESCANO y OTROS (1999) “La infancia como construcción social”. (Capítulo 1) En: *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Ed. Santillana. Bs. As.
- VOMMARO, P. (2015) *Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina*. Grupo editor Universitario. Presentación: *Las juventudes en el mundo actual*; y Capítulo 1: *Hacia el enfoque generacional*.

Unidad 3

-FILMUS, D. (Comp.) (2017) "La restauración de políticas neoliberales en la educación argentina". (Capítulo 1 pp. 23 a 32). En: *Educación para el mercado. Escuela, universidad y ciencia en tiempos de neoliberalismo*. Ed. Octubre. Bs. As.

-HILLERT, F. (2003) "Lo público, democrático y popular". En: FELDFEBER, M. (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educ. Bs. As.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA CÁTEDRA

AGAMBEN, G. (2012) "Qué es ser contemporáneo?"

<https://polisfinires.blogspot.com/2012/09/gregorio-agamben-que-es-ser.html>

ALTAMIRA C. (comp.) (2013) *Política y subjetividad en tiempos de governance* Waldhuter, ed. Bs. As.

ALLIAUD, A. (2007) *Los maestros y su historia. Los orígenes del magisterio Argentino*. Ed. Granica. Bs. As.

ANGULO RASCO, F., PÉREZ GÓMEZ, Á. y otros. (1999) La socialización postmoderna y la función educativa de la escuela. En: *Escuela Pública y Sociedad Neoliberal*. Miño y Dávila Bs. As.

ANTELO. E. (s/d.) "La pedagogía y la época". Mimeo

APPLE, M. Educación, identidad y papas fritas baratas. En: GENTILI P. (comp.) (1997) *Cultura, Política y currículo*. Losada Editores Bs. As.

ARDITI, B. (1995) "Rastreado lo político", *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)* Núm. 87. Enero-Marzo. Pp:333-351.

BYUNG-CHUL-HAN (2014) *En el enjambre*. Herder. Bs. As.

BERMÚDEZ, N.; DOMÍN CHOI, D.(2014) "Los modos de decir en la política. Una intervención al análisis del discurso". *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LIX, núm. 221 pp. 99-120.

BAQUERO, R., DIKER, G. y FRIGERIO, G. (2013) (comps.) *Las formas de lo escolar*. Del estante. Bs. As.

BOBBIO, N; MATTEUCCI, N, Y PASQUINO, G. (2003) *Diccionario de Política*. Ed. Siglo XXI. México.

BROWN, W. (2012) *El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo*. Malpaso. Barcelona.

CARLI, S., LESCANO, A. y OTROS (1999) *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Ed. Santillana. Bs. As.

CULLEN, C. (2004) *Perfiles ético-políticos de la educación*. Paidós. Bs. As.

EMA LÓPEZ, J. E., (2007) "Lo político, la política y el acontecimiento". *Foro Interno*, 7, 51-76

FELDFEBER, M. (2003) *Los sentidos de lo público desde el campo educativo*. Novedades Educativas. Bs. As.

- FERNÁNDEZ ENGUITA, M. "Escuela y ciudadanía en la era global. En: FRIGERIO, G. y DIKER, G. *Educación posiciones acerca de lo común*. Ed. El estanco. Bs. As.
- FILMUS, D. (1996) *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo*. Troquel Bs. As.
- FILMUS, D. y KAPLAN, C. (2012) *Para una sociedad más justa. Debates y desafíos de la Ley de educación nacional*. Aguilar, Bs. As.
- FILMUS, D. (2017) *Educación para el mercado*. Ed. Octubre. Bs. As.
- FRIGERIO, G. y DIKER, G. (2004) *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO
- FRIGERIO, G. y DIKER, G. (Comps.) (2005) *Educación: Ese acto político*. Del estante Editorial Bs. As.
- (2008) *Educación: Posiciones acerca de lo común*. Del estante Ed. Bs. As.
- (2010) *Educación: Saberes alterados*. Del estante Editorial Bs. As.
- GRECO, M. B. (2012) *El espacio político: democracia y autoridad. Acerca de una transmisión igualitaria en diálogo con Jacques Ranciere*. Prometeo libros. Bs. As
- GRINBERG, S. y LEVY, E. (2009) *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*. Universidad Nacional de Quilmes. Bs. As.
- GRINBERG, S. (2008) *Educación y poder en el siglo XXI*. Miño y Dávila, Bs. As.
- HASSOUN, J. (1994) *Los contrabandistas de la memoria*. Ediciones de la Flor, Bs. As.
- HILLER, F. (2011) *Políticas curriculares. Sujetos sociales y conocimiento escolar en los vaivenes de lo público y lo privado*. Colihue. Bs. As.
- KANTOR, Débora (2008) *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del estante Editorial Bs. As.
- LAVAL, C y DARDOT, P. (2013) *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Gedisa. Barcelona.
- LEFORT, C. (2004) *La incertidumbre democrática: ensayos sobre lo político*. Anthropos Editorial. Bs. As.
- MEIRIEU, Ph. (2001), *La opción de educar* Ed. Octaedro, Bs. As.
- PIRELLA, M.P., La autoridad docente fuera de foco. Los límites de una "verdad moral". En: SERRA, S. Y ANTELO, E. (2005) *La pedagogía y los imperativos de la época. Noveduc*. Bs. As.
- PINEAU, P., DUSSEL, I. y CARUSO, M. (2001) *La Escuela como máquina de educar*. Paidós. Bs. As.
- PINEAU, P. (2012) "Docente se hace: nota sobre la historia de la formación en ejercicio. En: BIRGIN, A. (2012) *Más allá de la capacitación*. Paidós. Buenos Aires.
- PUIGRÓS, A. (1995) *Volver a educar*. Ed. Ariel. Bs. As.
- PUIGRÓS, A. (2010) *La Tremenda sugestión de pensar que no es posible*. Galerna, Bs. As.
- PUIGRÓS, A. (2017) *Adiós Sarmiento. Educación pública, Iglesia y mercado*. Colihue. Bs. As.
- RANCIERE J. (1996-2012) *El Desacuerdo. Política y filosofía*. Nueva edición. Bs. As.
- RINESI, E. (2011) *Política y tragedia*. Colihue. Bs. As.
- RIVAS, A. (2004) *Gobernar la educación*. Granica Bs. As.

- RIVAS, A.; MEZZADRA, F., Y VELEDA, C. (2013) *Caminos para la educación. Bases, esencias e ideas de política educativa*. Granica. Bs. As.
- ROSEMBERG, D. (2015) *La educación en debate*. Unipe, Bs. As.
- SIEDE, I (2013) *La educación política* Paidós. Bs. As.
- SIMONS, M. y MASSCHELEIN, J. (2014) *Defensa de la escuela*. Miño y Dávila Bs. As.
- SINISI, L. (2005) "La relación "nosotros – otros" en espacios escolares 'multiculturales'. Estigma, estereotipo y racialización. En: NEUFELD M. R. y THISTED, J. A. (compiladores) (2005) *De eso no se habla.... Los usos de la diversidad en la escuela* Eudeba. Bs. As.
- SKLIAR, C. (2015) *Desobedecer el lenguaje. (alteridad, lectura y escritura)* Miño y Dávila. Bs. As.
- SOUTHWELL, M (2012) "Formas de lo político en la escuela." En: SOUTHWELL, M., (comp) *Entre generaciones*. Homo Sapiens. Bs. As.
- TADEU DA SILVA, T. (1995) "El proyecto educacional moderno: ¿identidad terminal? En: Revista Propuesta Educativa Año 6 N° 13. Miño y Dávila Ed. Bs. As.
- TENTI FANFANI, E. (2004) "Viejas y nuevas formas de autoridad docente". En: Revista Todavía Fundación OSDE. Bs. As.
- TEDESCO, J. C. (1984) *El sistema educativo en América Latina*. Ed. UNESCO-CEPAL-PNUD. KAPELUZ. Bs. As.
- (compilador) (2015) *La educación argentina hoy*. Siglo XXI editores. Bs. As.
- TIRAMONTI, G. "La escuela, de la modernidad a la globalización" Documento de Trabajo Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. www.fahce.unlp.edu.ar/.../primera-20clase-20virtual-20g-20tiramonti.pdf
- VOMMARO, P. (2015) *Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina*. Grupo editor Universitario

DOCUMENTOS:

LEY 1420;

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN;

LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN;

PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE NACIÓN Y PROVINCIA.

CRONOGRAMA TENTATIVO:

Fecha y número de Clase	Unidad	Carácter de la clase
Miércoles 12 de Septiembre	APERTURA	TEÓRICA

Lunes 17/09	APERTURA	
Miércoles 19/09	¿Por qué una lectura histórica de los procesos educativos? Desde la configuración de lo escolar como razón de estado a la crítica de la estatización. -La escuela en el marco del proyecto pedagógico de la Modernidad	TEÓRICA SOLICITAR PRIMER PRÁCTICO
Lunes 24/09	PARO	
Miércoles 26/09	¿EXÁMENES?	
Lunes 01/10	Las relaciones estado-educación. Origen, desarrollo, crisis y reforma del Sistema Educativo Argentino.	TEÓRICA
Miércoles 03/10	Origen, desarrollo, crisis y reforma del Sistema Educativo Argentino.	TEÓRICA
Lunes 08/10	<i>Qué tipo de subjetividades produce la escuela?</i> -Prácticas de escolarización y dispositivos de disciplinamiento. -Sujetos de la educación-sujetos de la política. -De la formación del ciudadano a la formación en ciudadanía.	TEÓRICO- PRÁCTICA
Miércoles 10/10	El surgimiento del estatuto de la Infancia. La redefinición del lugar de la niñez en la contemporaneidad.	TEÓRICO PRÁCTICA
Lunes 15/10	FERIADO	

Miércoles 17/10	PRIMER PARCIAL	EVALUACIÓN
Lunes 22/10	Adolescencias y juventudes. La participación democrática en la escuela.	TEÓRICO- PRÁCTICA
Miércoles 24/10	¿Qué desafíos enfrenta la escuela como espacio de actualización de la educación como acción política? -Una lectura de las políticas públicas en educación en los inicios del Siglo XXI: planes, programas y proyectos.	ENTREGA SEGUNDO PRÁCTICO
Lunes 29/10	-Programas y proyectos educativos en el marco de políticas de privatización endógena del sistema educativo.	PRÁCTICO
Miércoles 31/10	-Programas y proyectos educativos en el marco de políticas de privatización endógena del sistema educativo.	PRÁCTICO
Lunes 05/11	-Experiencias educativas alternativas en la escuela y más allá de la escuela.	PRÁCTICO
Miércoles 07/11	-Experiencias educativas alternativas en la escuela y más allá de la escuela.	PRÁCTICO
Lunes 12/11	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN
Miércoles 14/11	RECUPERATORIO	EVALUACIÓN

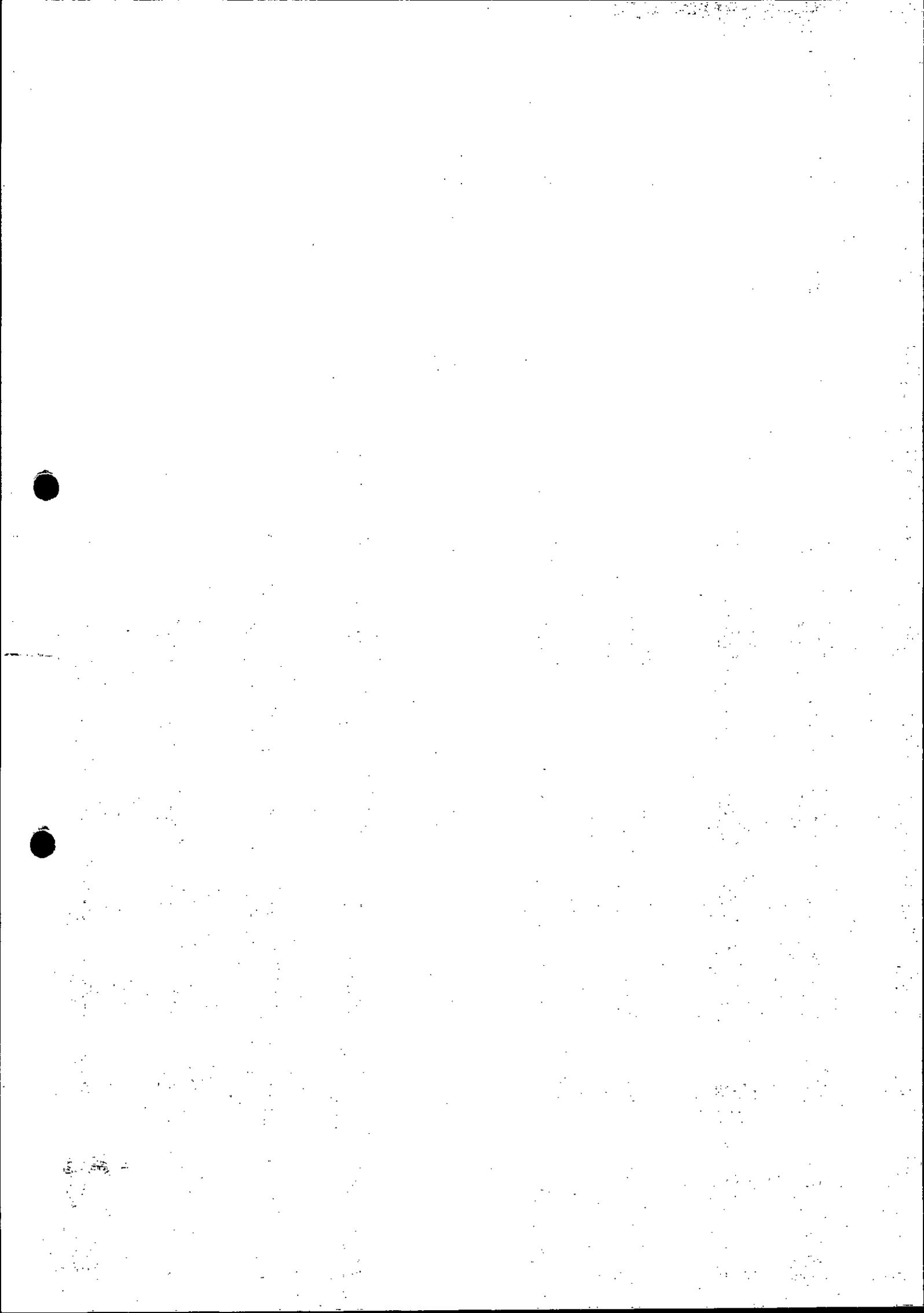
Celia Salit

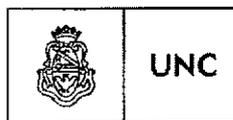
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 339/18
HCD

Celia Salit

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA

Carrera/s: Profesorado en Educación Musical

PLAN 2017

Asignatura PRÁCTICA INSTRUMENTAL I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Myriam Kitroser

Prof. Adjunto: Mario Costamagna

Ayudante alumno: Gabriel Alejandro Davila Gutiérrez

Marcos Echandía

Distribución Horaria

Turno único: **Miércoles de 9 hs. a 12 hs**

Atención alumnos: **jueves 13 a 14 hs**

E mail: mbkitro@gmail.com

marioelabra@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación

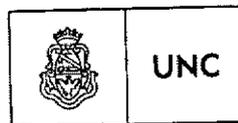
El docente de música necesita un espacio para desarrollarse como intérprete. Es esencial su práctica como instrumentista, cantante e integrante de grupos, ya que el factor fundamental de la trasmisión de conocimientos en una especialidad artística, es la propia experiencia en el campo. Debido a la evidente falta de recursos humanos en la enseñanza oficial en educación musical, un alto porcentaje de alumnos de la carrera llega a cursar tercer año ya con una inserción en el campo laboral, pero no contando necesariamente, con suficiente experiencia musical. El enfoque de la cátedra, entonces es el de brindar espacios de práctica de ejecución vocal e instrumental en diversos repertorios, lo más variados posibles. Las materias Práctica Instrumental I, II y III, orientadas a una intensa práctica musical, se desarrollan a través de dos ejes:

1. *Práctica de ejecución y técnica instrumental*
2. *Práctica del lenguaje musical*

Práctica de ejecución y técnica instrumental

El objetivo de este eje es que el alumno experimente el aprendizaje de un instrumento desde el inicio y llegue a adquirir una cierta fluidez en su manejo. Para ello tomamos un instrumento melódico, la flauta dulce y uno armónico, la guitarra. Ambos además, son apropiados para la práctica en conjunto.

Universidad
Nacional
de Córdoba

La flauta dulce se emplea, desde hace más de medio siglo, como instrumento didáctico en las escuelas, gracias a la facilidad de su manejo inicial y a las posibilidades que ofrece para desarrollar un alto nivel de discriminación auditiva; pero su utilización sigue adoleciendo aún hoy de problemas fundamentales que implican la formación de docentes que se desempeñen con una técnica adecuada en el instrumento y sepan explotar sus posibilidades creativas y pedagógicas.

La flauta dulce es considerada en nuestra cátedra de manera integral: como un instrumento que ocupa gran parte de la historia de la música, integrante de toda una familia instrumental, y con posibilidades creativas y de adiestramiento dentro de la educación musical. Incorporamos el uso de todas las flautas dulces disponibles: sopranino, soprano, contralto, tenor y bajo; ejecutamos parte del repertorio que abarca su larga trayectoria histórica -desde el siglo XIII hasta el siglo XX-, y también las aplicamos en la ejecución de arreglos de música popular y folclórica latinoamericana.

Con respecto al instrumento armónico, consideramos indispensable el uso de la guitarra, tanto para lectura como para acompañamiento. La guitarra es apta para la práctica de conjunto, como instrumento solista y es adecuada para su uso en el aula ya que permite, un contacto directo con los alumnos, tanto visual como auditivo. Complementamos los conjuntos con el resto del instrumental Orff; placas de diversos tamaños, membranófonos e idiófonos de distintas clases. Asimismo se hace una incursión en los aerófonos andinos, quena, sikus y anatas, acompañados con charango y distintas percusiones, que remiten a una parte de nuestra tradición folclórica, cuya técnica de ejecución permite una aplicación directa en los distintos niveles del sistema educativo y cuya sonoridad aporta riqueza en los arreglos de música popular a cargo de alumnos y profesores.

Práctica del Lenguaje musical:

La intención de la cátedra es abrir puertas, despertar el interés en distintos repertorios, promover la práctica musical en forma individual y de conjunto. Por esta razón, no centramos el repertorio exclusivamente en aquel que resulte útil para su aplicación en el campo laboral, sino que promovemos la experiencia musical que los alumnos de nivel universitario estén en condiciones de abordar. Desde allí nos internamos en repertorios sumamente variados tratando de destacar en cada uno sus características particulares, ya sea en cuanto a su posible instrumentación como a los rasgos sobresalientes del estilo. Una experiencia que consideramos válida es el intercambio de roles entre los alumnos, ya sea como intérpretes, arregladores, directores, creando una situación ideal sin los condicionamientos cotidianos, que permita la reflexión sobre la propia práctica.

Podemos sintetizar la organización de la materia mediante el siguiente cuadro:

1 - Práctica de ejecución	2 - Lenguaje musical
---------------------------	----------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo corporal • Técnica de ejecución de flautas dulces • Técnica de ejecución de guitarra • Técnica básica de ejecución de instrumentos de percusión • Práctica de conjunto • Ejecución de arreglos 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Percepción y Experimentación:</i> Construcción de instrumentos Sonorización de cuentos Composición de obras • <i>Arreglos del repertorio tradicional e infantil</i> • <i>Instrumentación de música antigua: medieval, renacentista y barroca</i> • <i>Arreglos e instrumentación de música popular</i>
---	--

Ambas columnas se desarrollan en forma paralela durante el cursado.

2- Objetivos generales

Que el alumno:

- Descubra sus potencialidades creativas y pueda despertarlas en sus alumnos durante su futura labor docente.
- Adquiera las destrezas necesarias para integrarse y/o formar conjuntos instrumentales y mixtos.
- Maneje las distintas características de un amplio repertorio y despierte su curiosidad por los distintos estilos musicales, tanto actuales como de otras épocas y culturas.
- Desarrolle técnicas básicas para el manejo de todas las flautas dulces y la guitarra.
- Pueda aplicar en forma práctica los conocimientos adquiridos en otras materias de la carrera: instrumento complementario, armonía, historia de la música, canto coral, didáctica, etc.
- Adquiera los conocimientos básicos para la realización de arreglos que pueda poner en práctica durante su labor docente.

3- Contenidos

Unidad 1

Clasificación de instrumentos.

Cordófonos, aerófonos, membranófonos e idiófonos. Características y funcionamiento. Distintas agrupaciones instrumentales. La flauta dulce un aerófono de bisel con canal de insuflación. Principios técnicos básicos. Presentación de la primera octava. Posibilidades de utilización de la flauta en educación. Lectura e improvisación. La guitarra: cordófono. Principios técnicos básicos.

Bibliografía específica

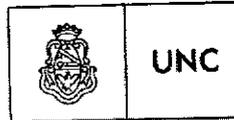
Buchner, Alexander 1972 *Les instruments de Musique à travers les agês*. Paris, Gründ
Kitroser, Myriam (compiladora) 2012 *Máquinas del sonido: expresiones culturales del hombre*. Link http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/upload_area/musicav3/

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Reck, David. 1977 *Music of the Whole Earth*, USA Charles Scribner's sons
Sachs, Curt 1942 *The History of Musical Instruments*. New York, Norton

Unidad 2

Instrumentación de canciones tradicionales y/o infantiles. Sonorización de cuentos.

Composiciones de los alumnos

Análisis de los aspectos rítmicos, melódicos, armónicos y formales. Origen y carácter del repertorio elegido. Análisis del texto. Arreglos e instrumentación. Ejecución.

Registros de los instrumentos: guitarras, flautas dulces, placas. Criterios de instrumentación.

Saita, Carmelo. 1978 *Creación e iniciación musical*. Buenos Aires, Ricordi

Schafer, Murray. 1984 *El rinoceronte en el aula*, Buenos Aires, Ricordi

1985 *El Compositor en el aula*, Buenos Aires, Ricordi

1985 *Cuando las palabras cantan*, Buenos Aires, Ricordi

1992 *Limpieza de oídos*, Buenos Aires, Ricordi

Vivanco, Pepa. 1986 *Exploremos el sonido*. Buenos Aires, Ricordi

Unidad 3

Folclore andino

Ejecución de obras folclóricas con aerófonos, cordófonos, membranófonos e idiófonos andinos. Técnica de ejecución de los instrumentos. Acompañamientos rítmicos. Arreglos e instrumentación a cargo de los alumnos.

Unidad 4

Técnicas de aprendizaje y enseñanza de la flauta dulce

Flauta dulce soprano: relajación, ejercicios de respiración, respiración costo-diafragmática. Postura corporal, sostén del instrumento. Distintas formas de emisión. Articulación portato y legato. Digitación: desde do a la agudo, con sib y fa#.

Lectura a primera vista. Repertorio de conjunto: dúos, tríos, cuartetos, etc.

Técnicas de aprendizaje y enseñanza de la guitarra

Guitarra: postura corporal, posición del instrumento, técnica elemental de armado de manos. Lectura melódica a una y dos voces. Melodía y bajo. Acompañamiento armónico de canciones tradicionales, infantiles y populares. Acordes perfectos y de 7ª

Técnicas de aprendizaje y enseñanza de placas y percusión

Ejercitación con placas, con dos y tres baquetas. Coordinación motriz. Lectura del material Orff y otras piezas adecuadas. Conjuntos de percusión.

Bibliografía

Métodos y tratados

Akoschky, Judith 1977 *La Flauta Dulce y Educación Musical*.

Guía para la Enseñanza Colectiva. Buenos Aires, Ricordi

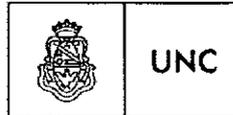

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Akoschky, Judith, Videla, Mario 1965/70 *Iniciación a la flauta dulce. Tomos I, II y III* Buenos Aires, Ricordi

Graetzer, Guillermo. *Introducción a la práctica del Orff-Schulwerk.* Buenos Aires.

Orff, Carl, Keetman, Gunild. 1950 / 54 *Musik für Kinder I, II, III, IV y V.* Alemania, Schott

Sadie, Stanley. 1980 *The New Grove Dictionary of Music and Musicians.* 6th ed, 20 vol. Londres: Macmillan

Samela, Gustavo. *Música folclórica argentina .y Música folclórica latinoamericana.* Buenos Aires, Ricordi

Suzuki, Sinichi. 1998 *Suzuki Method, Recorder School. Soprano recorder I, II.* Miami, Warner Bros.

Discografía propuesta como consulta junto con la cátedra de Didáctica Musical

- MARUCA, Juegos musicales.
- MARUCA, Danzas del mundo
- MARIANA BAGGIO, Barcos y Mariposas I y II
- PROFESORADO DE ARTE EN MÚSICA. CONSERVATORIO PCIAL DE MÚSICA, "FELIZ T. GARZÓN", Pensando música para la escuela.
- MAGDALENA FLEITAS, Barrilete de canciones I y II
- TERESA USANDIVARES. Juguemos a cantar
- TERESA USANDIVARES, Armando rondas
- TERESA USANDIVARES. Espabilate
- CARACACHUMBA, todo el material.
- LA CHICHARRA, todo el material
- JUDITH AKOSCHKY, Ruidos y ruiditos vol I al IV
- LUIS MARÍA PESCKETTI, todo el material.
- VIVIANA BERNEKE, Lenga, lenga.
- TINGUIRITAS, Zapatanga y todo el material
- PRO MÚSICA DE ROSARIO, todo el material

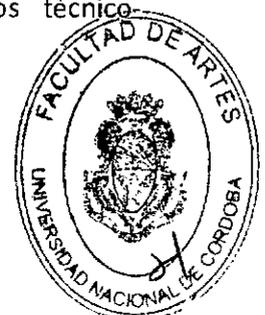
El repertorio a ejecutar proviene de innumerables fuentes y, en general, es provisto por los docentes de la cátedra pero los estudiantes pueden proponer otros.

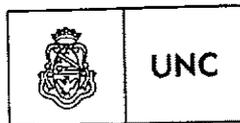
4- Propuesta metodológica:

Las clases son fundamentalmente prácticas y se dictan en forma grupal. Es muy importante la participación activa de los alumnos, su rendimiento en el estudio y sus aportes personales. Los aspectos técnicos de los instrumentos están a cargo de los docentes así como la elección del repertorio en general. Ello no implica que los alumnos realicen sus propios aportes y participen en la elección de repertorio que les interese trabajar, siempre que la cátedra lo considere pertinente.

5- Evaluación

Los alumnos son evaluados mediante la observación y participación en las clases, dos parciales de técnica instrumental (guitarra y flauta dulce) tomados a mediados de cada cuatrimestre y como mínimo, dos audiciones de cátedra públicas, una a finales de junio y otra a finales de noviembre. En cada audición constará la participación de cada alumno en el programa. La técnica instrumental (la resolución de aspectos técnico

Universidad
Nacional
de Córdoba

instrumentales) se evalúa separadamente en ambos instrumentos: se ponen dos notas en el año tanto por flauta dulce como por guitarra. Ambas calificaciones se promedian en una nota final que a su vez se vuelve a promediar con la evaluación realizada por el desempeño del alumno durante el año de acuerdo con los criterios citados en el próximo punto.

La evaluación se ajustará a la reglamentación vigente del Anexo al Régimen de Alumnos que atiende al estudiante trabajador y/o con familiares a cargo. Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Criterios tenidos en cuenta para la evaluación del desempeño durante el año

Grado de participación en clase, aportes personales.

Cumplimiento con las tareas de estudio de partituras, trabajos de apreciación, arreglos e instrumentación

Lectura musical a primera vista

Desempeño en conjunto, grado de adaptabilidad al grupo, afinación, articulación, ritmo

Musicalidad: (entendida como comprensión en la ejecución instrumental de cada estilo abarcado en los prácticos) fraseo, expresividad, flexibilidad

Desempeño técnico instrumental en las obras trabajadas en clase.

Desenvolvimiento general y evolución en los trabajos realizados.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Condiciones para promocionar la materia

El alumno deberá contar con

- 80% de asistencia
- 80 % de los trabajos prácticos aprobados con nota superior a 6 (seis) y promedio de 7 (siete)
- Dos parciales de instrumento aprobados con nota superior a 6 (seis) y promedio de 7 (siete) (dos de guitarra y dos de flauta dulce) con posibilidades de recuperar uno por cada instrumento
- Participación en dos audiciones anuales

Condiciones para regularizar la materia

- 80% de los trabajos prácticos aprobados con 4 (cuatro)
- 80 % de los parciales de cada instrumento aprobados con 4 (cuatro) (guitarra y flauta dulce)
- Participación en dos audiciones anuales

Condiciones para rendir libre

Práctica Instrumental es una asignatura con características de taller, donde el proceso que realiza el alumno se considera fundamental en el momento de la evaluación. Esta instancia en un examen libre es imposible de evaluar. Por lo tanto se evaluarán las habilidades técnico-musicales ya adquiridas en el manejo tanto de la flauta dulce como de la guitarra, instrumentos eje de la materia. El alumno que quiera o deba rendir libre, deberá acercarse a la cátedra donde se les proporcionará un programa consistente en obras a ejecutar, tanto de

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

manera individual como en conjunto. El alumno deberá preparar el examen y rendir con un grupo de músicos a su elección.

6- Recomendaciones de cursada:

Es conveniente tener aprobada Audioperceptiva I e Instrumento complementario I

7- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo 2018

Primer cuatrimestre Practica I
Práctico I 11 de abril
Práctico II 16 de mayo
Parcial de flauta: 30 de mayo
Parcial de guitarra: 13 de junio
Audición final: 4 de julio

Myriam Kitroser

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: MÚSICA
Carrera/s: Profesorado en Educación Musical
PLAN 2017

Asignatura PRÁCTICA INSTRUMENTAL II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Myriam Kitroser

Prof. Adjunto: Mario Costamagna

Ayudante alumna: Laura Demaría

Ayudante alumno: Franco Rivera

Distribución Horaria

Turno único: **Miércoles de 9 hs. a 12 hs**

Atención alumnos: **jueves 13 a 14 hs**

E mail: mbkitro@gmail.com

marioelabra@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación

El docente de música necesita un espacio para desarrollarse como intérprete. Es esencial su práctica como instrumentista, cantante e integrante de grupos, ya que el factor fundamental de la transmisión de conocimientos en una especialidad artística, es la propia experiencia en el campo. Debido a la evidente falta de recursos humanos en la enseñanza oficial en educación musical, un alto porcentaje de alumnos de la carrera llega a cursar tercer año ya con una inserción en el campo laboral, pero no contando necesariamente, con suficiente experiencia musical. El enfoque de la cátedra, entonces es el de brindar espacios de práctica de ejecución vocal e instrumental en diversos repertorios, lo más variados posibles. Las materias Práctica Instrumental I, II y III, orientadas a una intensa práctica musical, se desarrollan a través de dos ejes:

1. *Práctica de ejecución y técnica instrumental*
2. *Práctica del lenguaje musical*

Práctica de ejecución y técnica instrumental

El objetivo de este eje es que el alumno experimente el aprendizaje de un instrumento desde el inicio y llegue a adquirir una cierta fluidez en su manejo. Para ello tomamos un instrumento melódico, la flauta dulce y uno armónico, la guitarra. Ambos además, son apropiados para la práctica en conjunto.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ofrece para desarrollar un alto nivel de discriminación auditiva; pero su utilización sigue adoleciendo aún hoy de problemas fundamentales que implican la formación de docentes que se desempeñen con una técnica adecuada en el instrumento y sepan explotar sus posibilidades creativas y pedagógicas.

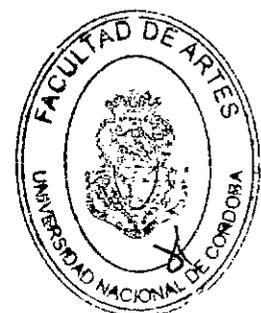
La flauta dulce es considerada en nuestra cátedra de manera integral: como un instrumento que ocupa gran parte de la historia de la música, integrante de toda una familia instrumental, y con posibilidades creativas y de adiestramiento dentro de la educación musical. Incorporamos el uso de todas las flautas dulces disponibles: soprano, soprano, contralto, tenor y bajo; ejecutamos parte del repertorio que abarca su larga trayectoria histórica -desde el siglo XIII hasta el siglo XX-, y también las aplicamos en la ejecución de arreglos de música popular y folclórica latinoamericana.

Con respecto al instrumento armónico, consideramos indispensable el uso de la guitarra, tanto para lectura como para acompañamiento. La guitarra es apta para la práctica de conjunto, como instrumento solista y es adecuada para su uso en el aula ya que permite, un contacto directo con los alumnos, tanto visual como auditivo. Complementamos los conjuntos con el resto del instrumental Orff; placas de diversos tamaños, membranófonos e idiófonos de distintas clases. Asimismo se hace una incursión en los aerófonos andinos, quena, sikus y anatas, acompañados con charango y distintas percusiones, que remiten a una parte de nuestra tradición folclórica, cuya técnica de ejecución permite una aplicación directa en los distintos niveles del sistema educativo y cuya sonoridad aporta riqueza en los arreglos de música popular a cargo de alumnos y profesores.

Práctica del Lenguaje musical:

La intención de la cátedra es abrir puertas, despertar el interés en distintos repertorios, promover la práctica musical en forma individual y de conjunto. Por esta razón, no centramos el repertorio exclusivamente en aquel que resulte útil para su aplicación en el campo laboral, sino que promovemos la experiencia musical que los alumnos de nivel universitario estén en condiciones de abordar. Desde allí nos internamos en repertorios sumamente variados tratando de destacar en cada uno sus características particulares, ya sea en cuanto a su posible instrumentación como a los rasgos sobresalientes del estilo. Una experiencia que consideramos válida es el intercambio de roles entre los alumnos, ya sea como intérpretes, arregladores, directores, creando una situación ideal sin los condicionamientos cotidianos, que permita la reflexión sobre la propia práctica.

Podemos sintetizar la organización de la materia mediante el siguiente cuadro:

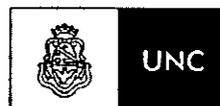

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1 - Práctica de ejecución	2 - Lenguaje musical
<ul style="list-style-type: none">• Trabajo corporal• Técnica de ejecución de flautas dulces• Técnica de ejecución de guitarra• Técnica básica de ejecución de instrumentos de percusión• Práctica de conjunto• Ejecución de arreglos	<ul style="list-style-type: none">• <i>Percepción y Experimentación:</i> Construcción de instrumentos Sonorización de cuentos Composición de obras• <i>Arreglos del repertorio tradicional e infantil</i>• <i>Instrumentación de música antigua: medieval, renacentista y barroca</i>• <i>Arreglos e instrumentación de música popular</i>

Ambas columnas se desarrollan en forma paralela durante el cursado.

2- Objetivos generales

Que el alumno:

- Descubra sus potencialidades creativas y pueda despertarlas en sus alumnos durante su futura labor docente.
- Adquiera las destrezas necesarias para integrarse y/o formar conjuntos instrumentales y mixtos.
- Maneje las distintas características de un amplio repertorio y despierte su curiosidad por los distintos estilos musicales, tanto actuales como de otras épocas y culturas.
- Desarrolle técnicas básicas para el manejo de todas las flautas dulces y la guitarra.
- Pueda aplicar en forma práctica los conocimientos adquiridos en otras materias de la carrera: instrumento complementario, armonía, historia de la música, canto coral, didáctica, etc.
- Adquiera los conocimientos básicos para la realización de arreglos que pueda poner en práctica durante su labor docente.

3- Contenidos

Unidad 1: Taller de construcción de instrumentos

Exploración y experimentación con diferentes fuentes sonoras y modos de producción. Distintos parámetros del sonido: Timbre: experimentación con distintos materiales: maderas, metales, papeles, vidrio. Modos de acción: percutido, entrechocado, sacudido, raspado, frotado, punteado, soplado. Altura: modificación de alturas, variación continua, variación escalar. Registro. Intensidad. Taller de construcción de instrumentos Flauta dulce contralto: técnica básica. Registro. Lectura. Improvisación Guitarra: técnica básica.

Bibliografía específica

Kltrosier, Myriam (compiladora) 2012 *Máquinas del sonido: expresiones culturales del hombre*. Link http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/upload_area/musicav3/
Reck, David. 1977 *Music of the Whole Earth*, USA Charles Scribner's sons
Saita, Carmelo. 1978 *Creación e iniciación musical*. Buenos Aires, Ricordi

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Vivanco, Pepa. 1986 *Exploremos el sonido*. Buenos Aires, Ricordi

Unidad 2: Texturas, instrumentación, interpretación

Instrumentación de distintos repertorios. Melodía, homofonía, lectura, improvisación.

Incorporación de los instrumentos construidos por los estudiantes.

Herramientas para instrumentar: Desarrollo temporo - espacial del material sonoro.

Elementos que organizan la forma. Relación de entradas. Procesos regulares e irregulares.

Procesos continuos y discontinuos. El silencio como factor estructurante. Densidad

crométrica. Diferentes grados de tensión y distensión. Composición de obras grupales.

Graficación analógica.

Bibliografía específica

Aguilar, María del Carmen, ed 1999 *Análisis auditivo de la música*.

2003 *Folclore para armar*

Alchourrón, Rodolfo 1991 *Composición y Arreglos de música popular*. Buenos Aires, Ricordi

Lorenzo, Thomas 2005 *El arregla. Un puzzle de expresión musical* España

Reck, David. 1977 *Music of the Whole Earth*, USA Charles Scribner's sons

Saita, Carmelo. 1978 *Creación e iniciación musical*. Buenos Aires, Ricordi

Schafer, Murray. 1984 *El rinoceronte en el aula*, Buenos Aires, Ricordi

1985 *El Compositor en el aula*, Buenos Aires, Ricordi

1985 *Cuando las palabras cantan*, Buenos Aires. Ricordi

1992 *Limpieza de oídas*, Buenos Aires, Ricordi

Unidad 3 Texturas, instrumentación, interpretación II

Lectura e interpretación de repertorios de música popular y lenguajes propios del S XX.

Polifonía. Melodía con acompañamiento. Práctica de conjunto con flautas, guitarras, piano, percusión.

Bibliografía específica

Coker, Jerry 1964. *Improvisanda en Jazz*. Buenos Aires, Leru ed.

Hal, Leonard. ed. 1989 *The Beatles, complete scores*. USA

Paynter, John. 1991 *Oír, aquí y ahora*. Buenos Aires, Ricordi

Unidad 4 Técnicas de aprendizaje y enseñanza de la flauta dulce y la guitarra

Esta unidad se irá desarrollando paralelamente a las otras tres.

Flauta dulce alto: relajación, ejercicios de respiración, respiración costo-diafragmática.

Postura corporal, sostén del instrumento. Emisión en la flauta dulce alto. Posición de la

lengua para una sana articulación. Digitación: desde fa a re agudo, con mib. Lectura a

primera vista. Ejecución de dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etc.

Guitarra: postura corporal, posición del instrumento, armado de manos.

Lectura melódica a una y dos voces. Repertorio guitarrístico de conjunto. Acompañamiento

con acordes de 9ª, 11ª y 13ª.

Técnicas de aprendizaje de placas y percusión

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

492-d

Ejercitación con placas, con dos y tres baquetas. Coordinación motriz. Lectura del material Orff y otras piezas adecuadas. Conjuntos de percusión.

Bibliografía

Métodos y tratados

Akoschky, Judith 1977 *La Flauta Dulce y Educación Musical*.

Guía para la Enseñanza Colectiva. Buenos Aires, Ricordi

Akoschky, Judith, Videla, Mario 1970 *Iniciación a la flauta dulce. Tomo III* Buenos Aires, Ricordi

Graetzer, Guillermo. *Introducción a la práctica del Orff-Schulwerk*. Buenos Aires.

Orff, Carl, Keetman, Gunild. 1950 / 54 *Musik für Kinder I, II, III, IV y V*.

Alemania, Schott

Samela, Gustavo. *Música folclórica argentina y Música folclórica latinoamericana*. Buenos Aires, Ricordi

Suzuki, Sinichi. 1998 *Suzuki Method, Recorder School. Alto recorder I, II*. Miami, Warner Bros.

Van Hauwe, Walter. 1989/90/92. *The Modern Recorder Player, Tomos I, II y III*. Alemania. Schott.

Videla, Mario 1976 *Método completo de flauta dulce alto. Tomos I y II*. Buenos Aires, Ricordi

El repertorio a ejecutar proviene de innumerables fuentes y, en general, es provisto por los docentes de la cátedra. Asimismo los estudiantes pueden proponer otros de su interés.

4- Propuesta metodológica:

Las clases son fundamentalmente prácticas y se dictan en forma grupal. Es muy importante la participación activa de los alumnos, su rendimiento en el estudio y sus aportes personales. Los aspectos técnicos de los instrumentos están a cargo de los docentes así como la elección del repertorio en general. Ello no implica que los alumnos realicen sus propios aportes y participen en la elección de repertorio que les interese trabajar, siempre que la cátedra lo considere pertinente.

5- Evaluación

Los alumnos son evaluados mediante la observación y participación en las clases, dos parciales de técnica instrumental (guitarra y flauta dulce) tomados a mediados de cada cuatrimestre y como mínimo, dos audiciones de cátedra públicas, una a finales de junio y otra a finales de noviembre. En cada audición constará la participación de cada alumno en el programa. La técnica instrumental (la resolución de aspectos técnico-instrumentales) se evalúa separadamente en ambos instrumentos: se ponen dos notas en el año tanto por flauta dulce como por guitarra. Ambas calificaciones se promedian en una nota final que a su vez se vuelve a promediar con la evaluación realizada por el desempeño del alumno durante el año de acuerdo con los criterios citados en el próximo punto.

La evaluación se ajustará a la reglamentación vigente del Anexo al Régimen de Alumnos que atiende al estudiante trabajador y/o con familiares a cargo. Régimen de alumnos

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver:
<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Criterios tenidos en cuenta para la evaluación del desempeño durante el año

Grado de participación en clase, aportes personales.

Cumplimiento con las tareas de estudio de partituras, trabajos de apreciación, arreglos e instrumentación

Lectura musical a primera vista

Desempeño en conjunto, grado de adaptabilidad al grupo, afinación, articulación, ritmo

Musicalidad: (entendida como comprensión en la ejecución instrumental de cada estilo abarcado en los prácticos) fraseo, expresividad, flexibilidad

Desempeño técnico instrumental en las obras trabajadas en clase.

Desenvolvimiento general y evolución en los trabajos realizados.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Condiciones para promocionar la materia

El alumno deberá contar con

- 80% de asistencia
- 80 % de los trabajos prácticos aprobados con nota más de 6 y promedio de 7 (siete)
- Dos parciales de instrumento aprobados con nota más de 6 y promedio de 7 (siete) (dos de guitarra y dos de flauta dulce) con posibilidades de recuperar uno por cada instrumento
- Participación en dos audiciones anuales

Condiciones para regularizar la materia

- 80% de los trabajos prácticos aprobados con 4 (cuatro)
- 80 % de los parciales de cada instrumento aprobados con 4 (cuatro) (guitarra y flauta dulce)
- Participación en dos audiciones anuales

Condiciones para rendir libre

Práctica Instrumental es una asignatura con características de taller, donde el proceso que realiza el alumno se considera fundamental en el momento de la evaluación. Esta instancia en un examen libre es imposible de evaluar. Por lo tanto se evaluarán las habilidades técnico-musicales ya adquiridas en el manejo tanto de la flauta dulce como de la guitarra, instrumentos eje de la materia. El alumno que quiera o deba rendir libre, deberá acercarse a la cátedra donde se les proporcionará un programa consistente en obras a ejecutar, tanto de manera individual como en conjunto. El alumno deberá preparar el examen y rendir con un grupo de músicos a su elección.

6- Recomendaciones de cursada:

Es conveniente tener aprobada Audioperceptiva I e Instrumento complementario I

7- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

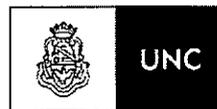

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo 2018

Práctico I flauta 29 de agosto
Práctico I guitarra 12 de setiembre
Parcial de flauta: 3 de octubre
Parcial de guitarra: 24 de octubre
Practico II 31 de octubre
Recuperatorio 7 de noviembre
Audición final: 14 de noviembre

Myriam Kitroser

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Coro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

DIDÁCTICA GENERAL

Carrera/s: PROFESORADO

PLANES MÚSICA: 1986 y 2017

TEATRO: PLAN 2016

EDUCACIÓN VISUAL: PLAN 2017

Equipo Docente:

Profesora Titular: Dra. Celia L. Salit

Profesora Asistente: Prof. Jennifer Cargnelutti

Profesores Adscriptos:

Prof. Florencia Ávila

Prof. Matías Suárez

Lic. Eugenia Contreras

Prof. Rocío Pérez

Ayudantes Alumnos:

Pablo Julián Luna

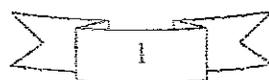
Enma Candelaria Saldaño Vicente

Emanuel Yñiguez

Distribución Horaria (Turno único)

Clases teórico-prácticas: Lunes de 15.30 a 17.30; Jueves de 12 a 14hs.

Atención de alumnos: Lunes y Jueves de 14 a 15 hs.

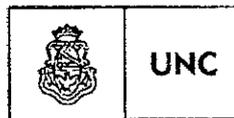

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FUNDAMENTACIÓN

"Conscientemente enseñamos lo que sabemos;
inconscientemente, enseñamos quienes somos"

Harmachek, D. 1999

"... soy un maestro sólo en la mente de alguien
que cree que yo podría enseñarle algo que no sabe.

Pero como yo no poseo el conocimiento
que esa persona anhela, enseñar consiste en
seguir generando el deseo de conocimiento."

Philip Jackson

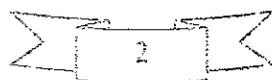
"Los problemas relacionados con la educación artística
son problemas inherentes a la educación no al arte."

Herber Read

Interesa señalar en el punto de partida, que concebimos la Didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. Desde una posición que toma especial distancia de lecturas de corte tecnicista y reducen la mirada a la dimensión normativo-prescriptiva, la entendemos como un espacio de construcción y producción de saberes que posibiliten la comprensión y reflexión crítica de los fenómenos y procesos vinculados a las prácticas docentes y de la enseñanza, como de otros de carácter propositivo para habilitar la elaboración de alternativas de intervención superadoras.

Se plantea, en este caso, una particular situación en la cual parecieran borrarse las brechas entre conocimiento disciplinar y conocimiento pedagógico, en tanto se habla, se reflexiona, se invita a pensar, acerca de aquello que al mismo tiempo se pone en acto. Podría formularse, a modo de expresión síntesis/paradigmática, que se teoriza acerca de la enseñanza mientras se enseña. Objetos de conocimiento- objetos de enseñanza y práctica se atraviesan, se entrecruzan.

Entendemos que prácticas docentes y prácticas de la enseñanza, en cuanto prácticas sociales situadas, complejas y contradictorias, demandan para su estudio tanto de una mirada desde aquellas categorías que conforman los llamados *componentes de la agenda clásica de la Didáctica* (objetivos, contenidos, método, evaluación), como de aportes de otro conjunto de constructos desarrollados al interior de la disciplina que permiten ampliar el categorial de referencia (currículo oculto y nulo, construcción metodológica, aula, clase, agrupamientos-grupalidad, tiempo-temporalidad; clima, espacio, entre otros). Asimismo, en aras a atender a la complejidad de dichas prácticas esa mirada requiere ser complementada con aportes de otras disciplinas del campo de las ciencias de la educación y de algunas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, desde una lectura que significamos como multirreferencial. En esa línea

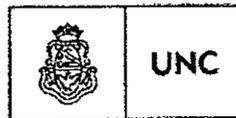

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

de sentido, si bien no se desconoce que las prácticas de la enseñanza asumen en cada área o campo disciplinar formas particulares de concreción, en tanto prácticas de intervención, comparten características que les son inherentes, las identifican y diferencian de otras prácticas sociales.

La enseñanza es una actividad intencional que supone complejos procesos de mediación. Acto de creación e innovación en el que la práctica docente se especifica, se constituye en *acontecimiento* que organiza la escena en la cual se involucran y vinculan sujetos -insertos en contextos institucionales y sociales- que interactúan entre sí y con el objeto de conocimiento. En este marco de ideas, cabe señalar que si bien la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos claramente diferenciados entre sí, sin embargo, guardan una relación de dependencia ontológica. En el contexto escolar, el aprendizaje en tanto proceso que posibilita la apropiación de la cultura, adopta formas específicas. Es a partir del encuentro entre docente-alumnos-conocimiento y de las múltiples interacciones que se producen, que estos procesos se ponen en juego. Relaciones de conocimiento mutuo que en tanto que no se encuentran dadas en el punto de partida, se van construyendo en el tiempo y paradójicamente, operan como condicionantes de las posibilidades de aprender y enseñar.

Es desde la convicción de que se enseña y se aprende desde la lógica del contenido pero también desde la lógica de la interacción y *que la forma es contenido y el contenido es transformado en la forma*, que la articulación forma-contenido, se define como eje teórico metodológico de la presente propuesta. En consonancia con la manera de entender la articulación entre ambas lógicas se procura dar cuenta de ello desde el propio diseño de este programa y ello explica el formato por el que se opta. Así las unidades articulan núcleos conceptuales, narrativas y ejercicios de análisis cuya ubicación al final no es indicativa de una lógica secuencial de tipo lineal. Asimismo, se incluye en cada una de ellas el tratamiento de problemáticas vinculadas a la enseñanza del arte, con la vigilancia teórico-metodológica necesaria a los efectos de no invadir el campo de las disciplinas específicas y sus didácticas.

OBJETIVOS GENERALES

- Reconocer el aula y la clase como escenarios/escenas complejos al interior de los cuales se entrecruzan dimensiones subjetivas, vinculares, institucionales, sociales, ético-políticas y se materializa una propuesta de intervención a los fines de la enseñanza.
- Comprender los procesos de transmisión, enseñanza y aprendizaje en sus múltiples interacciones como procesos en los que intervienen sujetos relacionados entre sí, con el conocimiento y el contexto sociopolítico e institucional.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Analizar articulaciones, dependencias y atravesamientos entre los procesos de construcción, transmisión, apropiación y evaluación del conocimiento en los espacios escolares institucionalizados.
- Visualizar el curriculum como dispositivo de regulación y control de las prácticas escolares y el lugar del docente como moldeador del mismo al elaborar su propuesta personal de intervención.
- Rescatar los aportes del enfoque socio antropológico en educación en el análisis de la vida cotidiana del aula.
- Develar-se marcas de la escolarización desde la narrativa de situaciones vinculadas a la biografía escolar.
- Identificar particularidades que adoptan las prácticas docentes y las prácticas de la enseñanza en el campo del arte.
- Reflexionar críticamente acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza.

EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO: La articulación forma/contenido en la enseñanza.

NÚCLEOS CONCEPTUALES Y ACTIVIDAD DE BASE

Unidad de Apertura: Nexos entre Pedagogía y Didáctica. Prácticas educativas, prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como problema político.

Soportes didácticos: núcleos conceptuales, Narrativas y Ejercicios de Análisis.

Bibliografía Obligatoria.

-TERIGI, F. (2005) "La enseñanza como problema político" En: *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos*. Serie Seminarios del CEMEd. Del estante. Bs. As.

Unidad 1: Aula, clase y procesos interactivos.

1.1 - Ocupar y habitar el aula. Temporalidad y espacialidad.

Expectativas y representaciones mutuas. Formas que adopta la relación saber-poder. El discurso académico. Cuerpo y corporeidad en el aula. El grupo-clase como factor de aprendizaje. El docente como coordinador del grupo-clase.

El carácter episódico y la unidad de sentido de la clase.

Ejercicio narrativo: Relato de situaciones escolares relativas a las interacciones.

Bibliografía Obligatoria.

-SALIT, C. y OTROS (2018) *Procesos Interactivos en el aula*. Ficha de Cátedra.

-EDELSTEIN, G., SALIT, C. y otros (2008) "Módulo 2: Práctica Docente". Programa de capacitación docente continua a distancia. UNLA. Bs. As. Primera parte.

1.2- De la institución educativa al aula. La mirada socio-antropológica. Herramientas teórico-metodológicas para la inserción institucional y áulica.

Ejercicio narrativo: El ingreso a la institución y al aula. Encuadre y negociación del acceso.

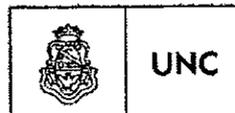

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía Obligatoria.

-ROCKWELL, E. (2009) *La experiencia etnográfica*. Paidós Bs. As.

Unidad N 2: Procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje.

2.1- Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Su problematización y complejidad. La enseñanza: claves de análisis. Enseñanza, transmisión. Características y problemas particularidades de la enseñanza del Arte: los casos de las artes visuales, la música y el teatro.

Ejercicio de análisis: Foro acerca de la enseñanza del arte.

Panel: Invitados especialistas en educación artística.

2.2 - La relación enseñanza aprendizaje. El aprendizaje escolar: un tipo particular de aprendizaje.

Ejercicio de análisis: Problematizando el aprendizaje.

Bibliografía Obligatoria.

-EDELSTEIN, G., SALIT, C. y otros (2008) "Módulo 2: Práctica Docente". Programa de capacitación docente continua a distancia. UNLA. Bs. As. Primera parte.

- BASABE, L. y COLS, E. "La enseñanza". En: CAMILLIONI, A y otras *El saber didáctico*. (2007) Paidós Bs. As.

- SPRAVKIN, "Enseñar Plástica en la escuela; Conceptos, supuestos y cuestiones." En:

- AKOSCHKY J., " Música en la escuela, un tema para varias voces." AKOSCHKY J.,

- CHAPATO M.E. "El lenguaje teatral en la escuela".

En: AKOSCHKY J., TERIGI F. y otras (1998) *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Editorial Paidós Bs. As.¹

Unidad 3: La cuestión del método en la enseñanza.

La relación contenido-método/forma-contenido. La categoría construcción metodológica. Herramientas del análisis didáctico: acciones, decisiones (micro y macro) y supuestos. Incidentes críticos.

Ejercicio de análisis: Micro experiencia

Bibliografía Obligatoria.

-EDELSTEIN, G. "Un capítulo pendiente: el método en el debate didáctico contemporáneo" En: CAMILLIONI, A. y otros. (1996) *Corrientes didácticas contemporáneas*. Paidós Bs. As.

- EDWARDS, V. (s/d) "El conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y alineación". Mimeo.

Unidad 4: Del currículum a la planificación.

4.1.- El currículum como dispositivo regulador de las prácticas. Niveles de especificación. Currículum prescripto, real y nulo. La relación diseño-desarrollo. El

¹ Un capítulo para cada una de las carreras de profesorado.

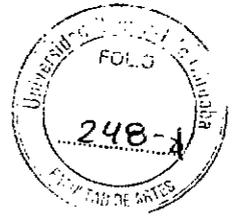
música

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

docente como agente curricular significativo. Curriculum oculto y oficio de alumno.
El lugar de las artes en el curriculum escolar.

Bibliografía Obligatoria.

- TERIGI, F. (1999) *Curriculum*. Ed. Santillana Bs. As.
- FRIGERIO, G. y otras (1991) *Curriculum presente. Ciencia ausente. Normas, teorías y críticas*". Tomo 1 Miño y Dávila. Bs. As.
- TERIGI, F "El lugar de las artes en el curriculum escolar". En: AKOSCHKY J., TERIGI F. y otras (1998) *Artes y escuela*. Paidós Bs. As.

4.2.- La planificación docente como instancia de anticipación/previsión de la acción. El docente ante la tarea de elaboración de su propuesta de enseñanza: de la agenda clásica a la ampliación del referente categorial.

Bibliografía Obligatoria.

- SALIT, C. (2003) *Notas para una composición alternativa al planificar la enseñanza*. Revista Páginas Año: 6 N ° 4. Escuela Ciencias de la Educación. FFYH. UNC. Córdoba.

Unidad 5: Evaluación y enseñanza

Viejos y nuevos modelos en evaluación. Derivaciones metodológicas. Políticas de evaluación del sistema. La evaluación como control. El carácter ético y axiológico de la evaluación. La implicancia de los sujetos. La evaluación del rendimiento. La evaluación y la construcción del éxito y el fracaso escolar. Debates en torno a la evaluación en Arte.

Bibliografía Obligatoria.

- EDELSTEIN, G. (1995) "Evaluación y Curriculum: Reflexiones en torno a la teoría derivadas de la Práctica". En: Revista Educar Año 7 N ° 8. Córdoba.
- DÍAZ BARRIGA, Á. Docente y Programa. Lo institucional y lo didáctico. Rei Argentina S.A. Aique Grupo editor Bs. As.

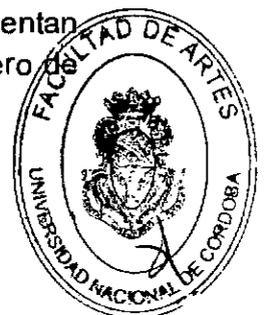
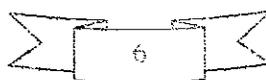
Unidad de Cierre: La articulación del referente categorial para el análisis didáctico de prácticas de la enseñanza en el campo de las artes visuales, la música y el teatro.

Ejercicio integrador: Análisis didáctico de clases observadas. Elaboración del informe final de análisis didáctico de registros de observación de clases.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Dada la particular inserción curricular de esta asignatura en el marco de planes de estudios para la formación de docentes de artes visuales, música y teatro, se propone recuperar a lo largo de la propuesta, situaciones referidas a la enseñanza en estos campos del arte, desde el análisis y reflexión, tanto de las prácticas de los participantes como de la observación de situaciones de clases.

Los encuentros presenciales son de carácter teórico-práctico. Se complementan con la inserción en una institución escolar a los fines de observar un número de

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

clases no menor a 3 por alumno a realizarse en algún nivel del sistema educativo en artes visuales, Música o teatro, según corresponda a la carrera que cada estudiante cursa.

Los trabajos prácticos se proponen como espacios para la orientación de la inserción en la institución y el aula; la observación y registro, así como la lectura y análisis de los registros de las clases observadas. Los mismos se realizarán en grupos de 3 miembros cada uno (que se mantendrá a lo largo del semestre) y contarán con el apoyo tutorial de un profesor adscripto/ayudante alumno designado desde la cátedra para el seguimiento de las tareas requeridas. Asimismo se habilita el aula virtual como espacio de intercambio e información.

EVALUACIÓN

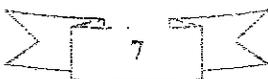
Se entiende como un proceso que acompaña el conjunto de instancias de abordaje teórico y práctico a partir de procesos permanentes de reconstrucción crítica de la acción. En este marco se significa la elaboración de la carpeta-proceso. A los fines de la acreditación y en consonancia con las prescripciones del reglamento de alumnos, se estipulan los siguientes requisitos:

Requisitos para alumnos regulares: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Debe ser aprobado el 100% de los mismos con calificaciones entre 4 y 6.

Realizar entre 3 y 5 observaciones de clases de la especialidad para la cual se forma el estudiante. Presentar los registros y un informe de observaciones, que será evaluado.

Requisitos para alumnos promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Con calificación mayor a 6 y promedio de 7 o más. Se realizan en subgrupos de aproximadamente 3 ó 4 estudiantes. Se implementarán dos parciales. Deberán aprobar el 100% de los mismos con calificación mayor a 6 y promedio de 7. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 7 o más de 7. Según reglamento se prevé la posibilidad de obtener 6 en uno de los dos parciales. Realizar entre 3 y 5 observaciones de clases de la especialidad para la que se forma el estudiante. Presentar los registros y un informe de observaciones, que será evaluado.

El coloquio consiste en una presentación no formal en la que se solicita la articulación entre categorías teóricas y material empírico (registros de observaciones de clases). En grupos conformados por los 3 alumnos que compartieron la experiencia de observación. Se puede recuperar 1 vez. Se rinde en un plazo de 6 meses una vez finalizado el dictado de la materia.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

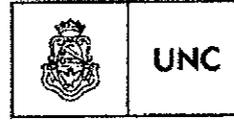
Los alumnos en condición de libre rinden el programa completo de la materia en examen escrito. La aprobación del mismo entre 4 y los habilita a pasar a la instancia oral. En caso de obtener 8 o más tienen opción de no rendir el examen oral. En ambos casos se requerirán contenidos referidos al programa completo y con la bibliografía del presente año.

Los alumnos podrán recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la condición de Alumno trabajador y/o con familiares a cargo según la resolución del HCD correspondiente. Puede recuperarse 1 de los dos parciales.

BIBLIOGRAFÍA (En cada bloque bibliográfico se especifica bibliografía por unidad)

- AKOSCHKY J., TERIGI F. y otras (1998) *Artes y escuela*. Paidós Bs. As.
- ARISTI, P. y otros. (1989) *La identidad de una actividad: ser maestro*. DIE. CIEA del IPN. México. DF.
- BERISSO, D. (2015) *¿Qué clase de dar es el dar clase?* Alteridad, donación y contextualidad. Ed. Antopofagia. Bs.
- CAMILLONI, A. y otros. (1996) *Corrientes didácticas contemporáneas*. Paidós Bs. As.
- *El saber didáctico*. (2007) Paidós Bs. As.
- CANDELA, A., ROCKWELL, E. y COLL, C. (2009) *¿Qué demonios pasa en las aulas? La investigación cualitativa del aula*. CPU-e, *Revista de Investigación Educativa*, 8.
http://www.uv.mx/cpue/num8/inves/candela_rockwell_coll_aulas.html
- COLL, C., MARTÍN, E., SOLÉ I. y otros (1999) *El constructivismo en el aula*. Graó Madrid.
- COLL, C. (1984) "Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar." *Infancia y Aprendizaje*. 27/28. https://aula.infed.edu.ar/aula/archivos/repositorio/500/703/Coll_Estructura_grupal.pdf
- DUARTE, M. E. (comp.) (2007) *Vínculo docente alumno*. UNC – Córdoba.
- DUSSEL, I. CARUSO, M. (1999) *La invención del aula. Una genealogía de las formas de enseñar*. Santillana. Buenos Aires.
- EDELMAN, L. KORDON, D. (comps) (2011) *Trabajando en y con grupos. Vínculo y herramientas*. Psicolibros. Ed. Bs. As
- EDELSTEIN, G. (1995) "Evaluación y Currículum: Reflexiones en torno a la teoría derivadas de la Práctica". En: *Revista Educar Año 7 N° 8*. Córdoba.
- EDELSTEIN, G., SALIT, C. y otros (2008) "Módulo 2: Práctica Docente". Programa de capacitación docente continua a distancia. UNLA. Bs. As.
- EDWARDS, V. (s/d) "El conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y alineación". Mimeo.
- EDWARDS, D. y MERCER, N. (1988) *El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula*. Paidós. Barcelona.
- FERNÁNDEZ, A. M. (1992). *El campo grupal. Notas para una genealogía*. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires.
- FRIGERIO, G. y otras (1991) *Curriculum presente, ciencia ausente*. Miño y Dávila Bs. As.

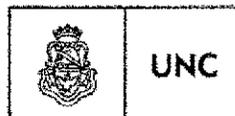

Universidad
Nacional
de Córdoba

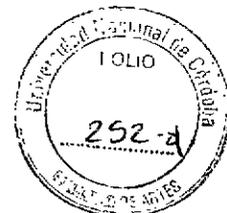

- FRIGERIO, G. y DIKER, G. (2004) (comp.) *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos: Un concepto de la educación en acción*. Ediciones Del estante. Bs. As.
- (2007) *Educación: (sobre) impresiones estéticas*. Ediciones Del estante. Bs. As.
- FURLÁN, A. (1996): *Curriculum e institución*. Cuadernos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.
- GVIRTZ, S. y PALAMIDESSI, Mariano (1998) "El ABC de la tarea docente: Curriculum y enseñanza". Ed. Aique. Bs. As.
- GUIDO, R. (2009) *Cuerpo, arte y percepción. Aportes para repensar la senso percepción como técnica de base de la expresión corporal*. IUNA.
- S/D. *Cuerpo, soporte y productor de múltiples imágenes*. En: El cuerpo In-cierto. Arte/Cultura/Sociedad. Universidad de Buenos Aires – Letra Viva. Bs. As.
- GUBER, R. (2005) *La Etnografía. Método, campo y reflexividad*. Grupo editor Norma. Bogotá.
- MEIRIEU, Ph. (1998) *Frankenstein educador*, Laertes, Barcelona
- (2001) *La opción de Educar. Ética y pedagogía*. Octaedro. Barcelona.
- NICASTRO, S. (2009) *Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación*. Homo Sapiens Ediciones. Santa Fe.
- PASSMORE, J. (1983) *Filosofía de la enseñanza*. Fondo de Cultura Económica. México.
- PERRENOUD, Ph. (1990) *La construcción del éxito y del fracaso escolar*. Morata. Madrid.
- RANCIERE, J. (2010) *El espectador emancipado*. Bordes Manantial Bs. As.
- RECALCATTI, M. (2016) *La hora de clase. Por una erótica de la enseñanza*. Anagrama ed. Barcelona.
- ROCKWELL, E. (2009) *La experiencia etnográfica*. Paidós Bs. As.
- ROMO BELTRÁN, BECERRA GARCÍA, y GARRIDO FLORES (1989): "De la ilusión al desencanto en el aula Universitaria". En: FURLÁN A. Pasillas M. Á. (Comp.) *Desarrollo de la Investigación en el campo del currículo*. UNAM. México.
- ROMO BELTRÁN, R. M. (1993) *Interacción y estructura en el salón de clases. Negociaciones y estrategias*. Universidad de Guadalajara. México.
- SALIT, C. (2003) *Notas para una composición alternativa al planificar la enseñanza*. Revista Páginas Año: 6 N° 4. Escuela Ciencias de la Educación. FFYH. UNC. Córdoba.
- SALIT, C. y OTROS (2018) "Procesos Interactivos en el aula. Ficha de Cátedra.
- SOUTO, M. *Lo grupal en las aulas* Revista Praxis Educativa. http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/lice/ANUARIO_2008/textos/31_Marta_Souto.pdf
- TERIGI, F. (1999) *Curriculum*. Ed. Santillana Bs. As.
- (2005) "La enseñanza como problema político" En: *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos*. Serie Seminarios del CEM Ed. Del estante. Bs. As.
- ZARZAR CHARUR, C. (1988) *Grupos de aprendizaje*. Ed. Nueva Imagen. México.

Universidad
Nacional
de Córdoba

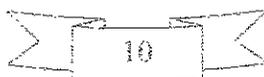

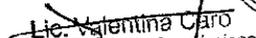
CRONOGRAMA TENTATIVO

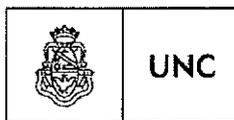
- 1) Lunes 19/03: Nexos entre Pedagogía y Didáctica. Prácticas educativas, prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como problema político. Presentación de la propuesta. Soportes didácticos: núcleos conceptuales, Narrativas y Ejercicios de Análisis. Aula, clase: primeras diferenciaciones.
 - 2) Jueves 22/03: Procesos interactivos. Ficha de cátedra. Alusión a la conmemoración del 24 de Marzo.
 - 3) Lunes 26/03: Plenario sobre procesos interactivos.
Jueves 29/03 FERIADO
Lunes 2/04 FERIADO
 - 4) Jueves 05/04: Aportes desde la perspectiva socio-antropológica.
 - 5) Lunes 9/04: El ingreso a las Instituciones. Distribución de escuelas para el trabajo práctico
 - 6) Lunes 16/04: Enseñanza: Notas distintivas. Obstinación didáctica y tolerancia pedagógica Relación enseñanza aprendizaje
 - 7) Jueves 19/04: Características y problemas particularidades de la enseñanza del Arte: los casos de las artes visuales, la música y el teatro.
 - 8) Lunes 23/04: Panel de especialistas.
 - 9) Jueves 26/04: Relación forma-Contenido. Foro. Entrega primer trabajo práctico
 - 10) Lunes 30/04: Construcción Metodológica y Análisis didáctico. Micro experiencia.
 - 11) Jueves 3/05: La cuestión del método. Exposición.
 - 12) Lunes 07/05: Curriculum: Primeras conceptualizaciones
 - 13) Jueves 10/05: Curriculum y proyecto político. Curriculum prescripto y nulo
 - 14) Lunes 14/05: Primer ejercicio de análisis de una clase. Tercer Práctico
 - 15) Jueves 17/05: Encuentro tutorial.
- SEMANA DE MAYO
- 16) Lunes 04/06 Primer Parcial
 - 17) Jueves 07/06: El curriculum de artes. Segundo Práctico
 - 18) Lunes 04/06: La planificación docente. Ejercicio.
 - 19) Jueves 07/06: La planificación docente. Componentes y tareas. Exposición.
 - 20) Lunes 11/06: El curriculum oculto y el oficio de alumno.
 - 21) Jueves 14/06: Evaluación y Políticas.
 - 22) Lunes 18/06: La evaluación en la enseñanza.
 - 23) Jueves 21/06: Elaboración de Informe de observaciones. Apoyo tutorial.
 - 24) Lunes 25/06: Clase de integración.
 - 25) Jueves 28/06: Segundo Parcial.
 - 26) Lunes 02/07: Clase tutorial.
 - 27) Jueves 05/07: Parcial Recuperatorio.

Profesora Celia Salit

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Interpretación Instrumental

PLAN 2017

Asignatura: Instrumento Principal I – Piano

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. ZAKA, Gustavo Alberto

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: PALANCAR, Alejo (DNI 38.108.603)

Adscriptos:

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana:

Turno tarde: Martes de 14:00 a 18:00hs - Jueves de 14:00 a 20:00hs.-

Turno único:

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

2- **Objetivos:**

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

CORTOT, Alfred

“Curso de Interpretación”

(Manuales musicales Ricordi; Buenos Aires, 1998)

CHIANTORE, Luca

“Historia de la técnica pianística”

(Ed. Alianza; Madrid 2002)

MOLSEN, Uli

“Curso de Digitación”

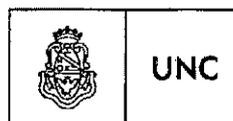
(Ed. Hans Sikorski; Hamburgo 1983)

NEUHAUS, Heinrich

“El arte del piano”

(Ed. Real Musical; Madrid, 2004)

Universidad
Nacional
de Córdoba

SLENCZYNSKA, Ruth

"Music at your fingertips"
(Ed. Da Capo Press; New York, 1961 –
Traducción: Prof. A. Ghione)

5- Bibliografía Ampliatoria

6- Propuesta metodológica: consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>) Sugiero dejar el link.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias **es conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, fechas de trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios)

Parciales:

1° Parcial: Martes 29 de Mayo de 2018

2° Parcial: Martes 30 de Octubre de 2018

Exámen final:

En los turnos de diciembre y marzo, o bien en los turnos de mayo, julio y septiembre.-

En la instancia final de exámen, los alumnos deberán presentar ante tribunal las obras de J.S. Bach, la Sonata completa y una tercera obra a elección de aquellas estudiadas durante el curso.-

2

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad
de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música
Carrera/s: 1° año de la Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental y 1° año del Profesorado en Educación Musical- Plan 2017
Asignatura: Elementos de Armonía – Carga Anexa de Contrapunto
Equipo Docente: Prof. Titular: Eduardo Allende; Prof. Asistente: Rodrigo Ramos Ruiz
Distribución Horaria:
Turno único: Viernes de 9 a 12 hs, en el Pabellón Cepia, Sala A, 1° piso.
Horario de consulta: viernes de 12 a 14
Correo electrónico: eduallende@hotmail.com rodriamos@hotmail.com

1-Fundamentación / Enfoques /Presentación:

La Armonía es una técnica de embellecimiento de la música, un recurso textural que debe ser incorporado y manejado por un músico, ya sea instrumentista, compositor o docente. El campo de aplicación de la armonía es amplio, puesto que es parte inherente y constitutiva de la música desde la consolidación de la tonalidad en el siglo XVII a la actualidad, fundamentalmente utilizada en la música popular en general. Esta materia no está planteando una historia de la armonía, plantea un enfoque práctico de los recursos armónicos elementales constitutivos de la ARMONÍA DE CARÁCTER TONAL, para facilitar las nociones funcionales tanto de la tonalidad mayor y menor; como la manera de reconocer acordes desde lo perceptual y la posibilidad de aplicarlos en un discurso propio o en el acompañamiento armónico de melodías sencilla. Y que estas actividades faciliten el reconocimiento analítico de la armonía.

La tarea de la enseñanza de “elementos de armonía” está enfocada a hacer comprender la importancia de la armonía desde la textura homofónica a la melodía acompañada, sus aspectos esenciales, sus leyes y procedimientos; para luego aplicarlos en un discurso compositivo creativo.

Esta materia está orientada a la producción tonal, tanto vocal como instrumental. Atento a que hay alumnos con perfiles peculiares de las dos carreras. Se busca una iniciación a la escritura instrumental, propiciando el desarrollo creativo y expresivo. No sólo a una exclusiva sumatoria de reglas y prohibiciones; tratando de valorar su importancia como recurso técnico para luego aplicarlas de manera discrecional. También se tendrá en cuenta la calidad realizativa, vocal e instrumental en las interpretaciones y presentaciones formales de los trabajos.

2- Objetivos Generales:

Introducir al alumno en los elementos básicos de la armonía, cifrado barroco, cifrado funcional (romano) y cifrado americano.

Que pueda manejar técnicas básicas de armonización, reconozca en obras de su repertorio de estudiante los campos armónicos, reconozca tonalizaciones, modulaciones y funciones desde lo audio perceptual.

Aplique las funciones armónicas en un discurso musical propio, como una textura homofónica, a cuatro voces y una melodía acompañada por instrumento armónico. en un discurso propio, creativo y original.

Objetivos Específicos:

- Comprender y ejercitar la construcción armónica a partir del manejo de un coral mixto a cuatro voces.
- Conocer y manejar con destreza la armonía aplicada en un instrumento.
- Manejar y aplicar cifrados de la armonía tradicional, en modo mayor y menor, reconociendo acordes y funciones armónicas.
- Manejar y aplicar texturas armónicas de acompañamiento sobre una melodía dada o inventada. Construcción de arpeggios, acordes quebrados.
- Reconocer los campos armónicos y las tonalizaciones dentro de una obra tonal

3- Unidades

Unidad 1: Introducción a la Armonía. (8 clases)

Tonalidad mayor y menor (antigua, armónica, melódica y bachiana). Escalas. Definición de los grados. Conformación de la generación de acordes por terceras en la escala mayor y menor, los grados. Posiciones del acorde en relación al bajo, estado fundamental e inversiones. Funcionalidad armónica, noción perceptual de tónica, subdominante y dominante. Ejercicios preliminares. El coral mixto vocal, reglas básicas de la conducción de las voces, movimientos vocales permitidos. Movimientos directo, oblicuo y contrario.

Reglas generales para el uso de octavas y quintas por movimiento directo. Tríadas y cuatríadas. Cifrado general y particular barroco (nociones), Cifrado romano (funcional), y cifrado americano, características y usos de cada uno. Acordes con séptima, séptima de dominante y sensible. Resolución de la séptima. Problemática de Octavas y quintas paralelas, reglas vocales, movimientos permitidos. Grados principales y secundarios.

Trabajos Prácticos: ejercicios corales sobre un bajo o un canto dado. (entrega en formato Midi o cantado)

Unidad 2: la Armonía en un contexto musical. (8 clases)

Obras del Barroco y Clasicismo, ejemplos para el análisis auditivo. Armonía aplicada a un instrumento armónico. Progresiones armónicas, uni-tónicas y poli-tónicas. Ascendentes y descendentes. Análisis armónico sobre cancioneros populares latinoamericanos, recursos de armonización. Ejecución instrumental y vocal

Trabajos Prácticos: Análisis armónico de preludios, consignando cifrados, tonalidades, etc. Dictado y reconocimiento armónico interpretación vocal e instrumental aplicada en un instrumento armónico en un discurso propio.

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Acompañamiento armónico instrumental sobre una melodía dada. (entrega en formato Midi o cantado)

Unidad 3: Texturas armónicas, recursos disponibles. (8 clases)

Observación de corales, preludios e invenciones de J. S. Bach, análisis armónico. Melodía acompañada en modos mayor y menor (escalas armónica y melódica), reconocimiento teórico y práctico de grados y funciones armónicas: tónica, subdominante y dominante. Ejemplos en modo Mayor y Menor (armónico). Modulación melódica y armónica. Tonalización a tonos vecinos, modulación, cambio de modo. Melodía con acompañamiento, homofonía, acordes quebrados, preludios, etc.

Trabajos Prácticos: Ejercicios compositivos Construcción de texturas, armonización de melodías propias o dadas; (entrega en formato Midi o cantado)

Unidad 4 La Armonía como un recurso técnico compositivo (8 clases)

Desarrollo y construcción de un acompañamiento armónico sobre melodías propias o dadas. Vocal y/o instrumental.

Trabajos prácticos: Elaboración armónica o re-armonización con ejecución vocal y/o instrumental, sobre melodías propias o dadas.

4 Bibliografía obligatoria

Unidad 1 y 2:

Baron, Michel: "Curso de Armonía" on-line:

<http://membres.lycos.fr/mbaron/esp/c-1.htm>

Piston, Walter: "Armonía". Editorial Labor. Barcelona, 1991. "Contrapunto".

Editorial Labor. Barcelona, 1992.

Unidad 3 y 4:

Baron, Michel: "Curso de Armonía" on-line:

<http://membres.lycos.fr/mbaron/esp/c-1.htm>

Herrera Enric: "Teoría musical y Armonía Moderna" I y II

Schönberg, Arnold: "Tratado de Armonía"

Zamacois, Joaquín: "Tratado de Armonía". Libro II. Span Press Universitaria, 1997.

5 Bibliografía Ampliatoria

De la Motte, Diether: "Armonía". Editorial Labor. Barcelona, 1989.

"Contrapunto". Editorial Labor. Barcelona, 1995.

Mateu; Miguel Angel: "Armonía Práctica" Volumen I, AB Música, Valencia España.

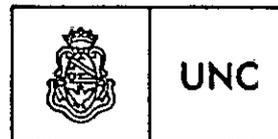
Persichetti, V.: "Armonía del siglo XX", Real Musical, 1985

Piston, Walter: "Armonía". Editorial Labor, S.A. España, 1991

Salzer, F.: "Audición estructural". Labor, 1995

6 Propuesta metodológica:

Duración de la clase: 3 horas. Modalidad: Teóricas, Teórico-prácticas y Prácticas. Horario de consulta arriba mencionado y a través de la consulta on-line, vía aula virtual oficial, la red educativa Edmodo: www.edmodo.com y Facebook.

En las clases se utilizarán los siguientes recursos:

El cañón para la proyección de partituras y equipos de audio para los momentos teórico-prácticos. Uso de piano y guitarra. Grabaciones de obras y de trabajos hechos en años anteriores.

Softwares: editores de partitura freeware, como el MUSESCORE, se capacitará en su manejo para la presentación de los trabajos prácticos propios, secuencia-MIDI. Harmony Practice para realizar corales,

Se presentarán grabados y con la partitura legible o impresa, a los fines de poder ser escuchados y corregidos. Los trabajos prácticos también se presentarán cantados y ejecutados con instrumentos armónicos guitarra-piano, de manera grupal.

Se estudiarán las reglas y principios de la armonía a través de material educativo creado por la propia cátedra y subidos al aula virtual de la Facultad de Artes, con ejemplos actualizados de manera permanente hechos por los profesores y alumnos de cada clase y de años anteriores. También se utilizará como material ampliatorio y repositorio de obras a la plataforma virtual www.edmodo.com código de la asignatura k6w68x.

7 Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente. Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

La promoción se logrará con el 100% de los prácticos y el 80% de los parciales aprobados con 6 (seis) y con un promedio mínimo de los mismos de 7.

La regularidad se alcanzará con un promedio igual o superior a 4 y menor a 7. Se podrán recuperar el 50% de los parciales con menos de 7 y el 50% de los prácticos cuando tengan una nota inferior a 4. Los alumnos con promedio inferior a 4 en trabajos prácticos y/o parciales recuperados, quedarán en situación de libres.

Las calificaciones de las evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas entre sí a los fines de la promoción.

Para el alumno promocional habrá una instancia de coloquio, donde el alumno deberá presentar un nuevo trabajo creativo interpretándolo en vivo, en una audición final de la cátedra, y realizar además, un análisis por escrito de algún tema acordado con el Profesor Titular. Podrán ser recuperados cuando se obtenga una nota inferior a cuatro; presentándose de manera escritos, secuenciados y cantados en clase o en audiciones, según los distintos temas del programa.

Para aquellos que se presenten como regulares y libres, deberán hacer un coral vocal o instrumental, en base a un bajo dado, en modo mayor y menor a cuatro voces, para coro mixto, de manera equilibrada entre el momento mayor y el menor. Puede estar el audio grabado, para ser escuchado por el tribunal, o cantado; y si está cantado se considerará como una mejor realización a la hora de calificar. También deberán presentar una melodía acompañada de 16 compases cada uno con tema dado una

música

facultad
de artes

501-217
Universidad
Nacional
de Córdoba

semana antes del examen. Los alumnos libres deberán, además, presentar un análisis pormenorizado de una obra tonal. Presentar cantado y/o en audio.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Diagrama de clases por unidades, Trabajos Prácticos y Parciales

Unidad 1 Introducción a la Armonía.	8 clases	Trabajos Prácticos: ejercicios corales sobre un bajo o un canto dado. (entrega en formato Midi o cantado)
Unidad 2 La Armonía en un contexto musical.	8 clases	Trabajos Prácticos: dictado y reconocimiento armónico. Análisis e interpretación vocal e instrumental aplicada en un instrumento armónico Acompañamiento armónico instrumental sobre una melodía dada. (entrega en formato Midi o cantado) 1° Parcial sobre Unidades 1, y 2 Ejercicio compositivo escrito y secuenciado. Recuperatorio
Unidad 3 Texturas armónicas, recursos disponibles.	8 clases	Trabajos Prácticos: Ejercicios compositivos Construcción de texturas, armonización de melodías propias o dadas; (entrega en formato Midi o cantado)
Unidad 4 La Armonía como un recurso técnico compositivo	8 clases	Trabajos prácticos: Elaboración armónica o re-armonización con ejecución vocal y/o instrumental, sobre melodías propias o dadas. 2° Parcial sobre Unidades 3 y 4, Ejercicios escritos, secuenciación Midi; y Ejecución Vocal e instrumental

Cronograma tentativo de prácticos y parciales: 1° Práctico 20 de abril; 2° Práctico 4 de mayo; 3° Práctico 18 de mayo; 4° Práctico, 8 de junio; Primer Parcial, 22 de junio; recuperatorio, 29 de junio; 5° Práctico 10 de agosto; 6° Práctico 31 de agosto, 7° Práctico 21 de setiembre, 8° Práctico 12 de octubre; 2° Parcial 26 de octubre; recuperatorio: 2 de noviembre. Total de clases y recuperatorios: 32. Total de horas: 96

Licenciado Eduardo Allende

Lic. Valentina Cárro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 2017

Asignatura: Instrumento Principal II – Piano 1083

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. ZAKA, Gustavo Alberto

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: PALANCAR, Alejo (DNI 38.108.603)

Adscriptos:

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana:

Turno tarde: Martes de 14:00 a 18:00hs - Jueves de 14:00 a 20:00hs.-

Turno único:

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

2- **Objetivos:**

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

CORTOT, Alfred

“Curso de Interpretación”
(Manuales musicales Ricordi; Buenos Aires, 1998)

CHIANTORE, Luca

“Historia de la técnica pianística”
(Ed. Alianza; Madrid 2002)

FERGUSON, Roy

“La interpretación de instrumentos de teclado; del siglo XIV al XIX”
(Ed. Alianza; Madrid 2006)

MOLSEN, Uli

“Curso de Digitación”
(Ed. Hans Sikorski; Hamburgo 1983)

NEUHAUS, Heinrich

“El arte del piano”
(Ed. Real Musical; Madrid, 2004)

Universidad
Nacional
de Córdoba

- RATTALINO, Piero** "Historia del Piano; El instrumento, la música y los intérpretes"
(Ed. Il Saggiatore; Milán, 1982)
- SCHIFF, Andras** "Le sonate per pianoforte di Beethoven e il loro significato"
(Ed. Il Saggiatore; Milán, 2012)
- SCHWEITZER, Albert** "Bach, el músico poeta"
(Ed. Ricordi; Buenos Aires, 2000)
- SLENCZYNSKA, Ruth** "Music at your fingertips"
(Ed. Da Capo Press; New York, 1961 –
Traducción: Prof. A. Ghione)

5- Bibliografía Ampliatoria

- 6- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)
- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>) Sugiero dejar el link.
- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.
- 9- **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias es **conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).
- 10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, fechas de trabajos prácticos, evaluaciones y recuperatorios)

Parciales:

1° Parcial: Martes 29 de Mayo de 2018

2° Parcial: Martes 30 de Octubre de 2018

Exámen final:

En los turnos de diciembre y marzo, o bien en los turnos de mayo, julio y septiembre.-

En la instancia final de exámen, los alumnos deberán presentar ante tribunal las obras de J.S. Bach, la Sonata completa y una tercera obra a elección de aquellas estudiadas durante el curso.-

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico de Música

Carrera/s: Licenciatura en Interpretación Musical - Piano, Violín, Viola y Violoncello.

Plan 2017.

Asignatura: Análisis Musical I

Equipo Docente:

Prof. Adjunto (a cargo): Daniel Halaban

Ayudante Alumno: Juan Pablo Trucco

Horario

Martes de 9 a 12

Aula 1 - Pabellón México

Clase de consulta presencial: Horario a convenir con los alumnos

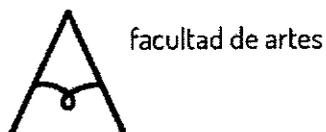
Contacto: danielhalaban@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1 - Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La problemática particular de la reproducción empieza más bien con la pregunta por la libertad del intérprete la cual, si no admite discusión alguna sobre una libertad que fuera pura arbitrariedad, solo se plantea dentro de esos límites. Y esta pregunta, se afirma, encuentra su respuesta no solo en el intérprete, sino también, y de modo esencial y constitutivo, en la estructura de la obra.

Universidad
Nacional
de Córdoba

(...)

Pues si las formas dejan en verdad un espacio al yo, al tiempo que son aceptadas, la interpretación tiene entonces su máximo derecho a la libertad; este ser oído es inherente a la obra como elemento formal, y tanta musicalidad se le reconoce al sujeto musical, que incluso allí donde este se abre por completo, como sucede en Bach, su tensión con las formas resulta lo bastante flexible como para permitir interpretarlo sin romper los hilos que unen el producto resultante al original contemplado. Aquí no solo juega el yo musical con su voluntad arquitectónica; también la comunidad misma a la que las formas pertenecen juega con estas al tiempo que las afirma[.] (...) La libre actuación del intérprete incluso se exige como respuesta de la comunidad al yo.

Adorno, Sobre el problema de la reproducción.

En el fragmento de Adorno se propone que la "libertad del intérprete", es decir, las decisiones que este toma para poner en sonido un texto musical, es un problema complejo. Por un lado, esa libertad es demandada por aquella música cuyas prácticas sedimentaron socialmente. Se refiere a la práctica del bajo continuo, de la sonata, del concierto, etc. Por otro lado, el espectro de posibilidades interpretativas está condicionado, tanto por dichas prácticas, cuanto por el texto musical.

El curso de Análisis Musical I, se ocupa de estudiar estas formas comunitarias en el período denominado "de la práctica común", sus cambios históricos y su relación con el contexto para contribuir con la toma de decisiones de esta libertad del intérprete que la música demanda.

Para ello se organiza el cursado en cuatro bloques: "Elementos básicos de las formas clásicas", en el que se analizan los materiales constitutivos del clasicismo; "Formas de movimiento completo y ciclo sonata", en donde se trabajan las distintas formas clásicas,

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

excepto la sonata; "Formas de sonata", en donde se aborda el problema de la sonata clásica, su heterogeneidad y, a la vez, los principios que permiten su conceptualización y el modo en que estos penetran en las otras formas clásicas; y por último, en "Las formas de la tradición más allá del clasicismo" se problematizan los cambios que las formas clásicas y su lenguaje comunitario sufren desde el romanticismo.

El bloque I, contiene las tres primeras unidades. La primera unidad, consiste en la incorporación de herramientas básicas que permitan delimitar las unidades formales y las relaciones que entre ellas se establecen. La unidad dos, propone un acercamiento al análisis del tema clásico desde la perspectiva del musicólogo William Caplin, quien a su vez continúa la tradición analítica de Arnold Schoenberg. En esta misma línea, la unidad tres estudia la conformación de las formas simples, binarias y ternarias y los problemas de las secciones que no se organizan con el rigor de los temas.

Las unidades 4,5 y 6 pertenecen al segundo bloque. Allí se trabajará con las formas de movimiento completo del ciclo sonata, es decir, los minuetos y scherzos (Unidad 4), el rondó y las formas de movimiento lento (Unidad 5) y el concepto de variación y el tema con variaciones (Unidad 6). En este bloque se continúa el trabajo desde William Caplin, pero se incorpora bibliografía del musicólogo y pianista Charles Rosen, quien con su trabajo ensayístico aporta a la comprensión de estos complejos fenómenos artísticos.

El bloque III se adentra en el problema de la tensión entre la "forma sonata" como modelo y la diversidad de "formas de sonata" existentes, con sus singularidades que escapan al patrón. Aquí se retoma principalmente la perspectiva de Rosen para comprender la sonata más allá de la mera segmentación, en pos de pensarla como un espacio para el desarrollo del pensamiento musical autónomo. Así, se aborda la constitución de la sonata clásica (Unidad 7), las formas de sonata y el principio de sonata (Unidad 8), el modo en que este principio afecta a las otras formas clásicas (Unidad 9) y la manera en que se adapta la sonata a la forma del concierto (Unidad 10)

El bloque IV, por último, se ocupa de las formas tradicionales más allá del clasicismo. Así se aborda el estudio de las danzas y de la suite, tanto para el barroco, cuanto para el romanticismo (Unidad 11), el modo en que los procedimientos imitativos penetran en las

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

formas (Unidad 12), no solo para analizar fugas o ricercari, sino también otras formas que incorporen momentos imitativos en el barroco, el clasicismo y el romanticismo. La unidad 13 se ocupa de la fraseología luego de Beethoven, desde la frase de cuatro compases hasta la consiguiente de los temas brahmisanos, sintaxis que se pone en juego en las formas libres (Unidad 14) y en las formas estróficas y la prosa musical (Unidad 15). Este último bloque, mucho más diverso y heterogéneo se aborda con bibliografía diversa que articula textos eminentemente analíticos con filosofía de la música.

2 - Objetivos

Objetivos Generales

- Conocer principios formales y tipos formales referenciales.
- Adquirir herramientas teórico-técnicas para la comprensión e identificación de las distintas propuestas formales.
- Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción de elementos y procedimientos formales a través de la audición y la revisión de partituras.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo e integral.
- Estimular la investigación sobre problemáticas formales.
- Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos estudiados a la producción compositiva personal.

Objetivos específicos

- Distinguir los elementos constitutivos de la forma en una obra.
 - Establecer las relaciones entre los elementos constitutivos de la forma en una obra musical
- Conocer las formas musicales de la tradición, sus especificidades, modelos y desvíos.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Comprender el pensamiento musical que implica la sonata clásica y su rol en la creciente autonomía del lenguaje sonoro.

8- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Bloque I: Elementos básicos de las formas clásicas

Unidad 1: Los sonidos organizados en el tiempo

Material musical. Unidades formales. Articulaciones. Recursos generadores de forma: Repetición, Variante, Diversidad, Contraste, Oposición, Carencia de Relación. Operaciones.

Unidad 2: El tema clásico.

Idea Básica. Formas del tema: Oración, período, híbridos y temas compuestos. Frase de Presentación y Frase de Continuación, Antecedente y Consecuente, Idea Básica Compuesta.

Unidad 3: Formas Binarias Simples y Formas Ternarias Simples

Exposición. Sección contrastante. Recapitulación. Secciones de organización laxa.

Bloque II: Formas de movimiento completo y el ciclo sonata

Unidad 4: Formas Ternarias Compuestas: Minuet y Scherzo

El Minuet y el Scherzo. Características rítmicas, formales y armónicas. Carácter. Tempo. Función social y autonomía. El Trío.

Unidad 5: El Rondó y las Formas de Movimiento Lento

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Principios constructivos del Rondó. Forma Lied, Barform, Himno.

Unidad 6: Variación y Tema con variaciones

La variación como principio. Tipos de variación: diversas propuestas teóricas. Formas de la variación: passacaglia, chacona, tema con variaciones.

Bloque III: Formas de Sonata

Unidad 7: Antecedentes de la sonata: formas binarias y ternarias, aria y concierto en el barroco tardío.

Formas binarias y ternarias. Aria. Concierto. Hacia la autonomía.

Unidad 8: Sonata

Formas de sonata/Forma sonata. Tema principal y tema subordinado. Tema I y Tema II. Organización tonal general. Oposición. ¿Disonancia estructural? Introducción, Exposición, Transición, Desarrollo, Recapitulación, Coda.

Unidad 9: La sonata en otras formas del clasicismo

Relación con el rondó y con la sonata. ¿Superposición o síntesis?

Unidad 10: Formas de Concierto.

Ritornello. Solo. Cadenza. Relación orquesta y solista. Organización tonal general.

Bloque IV: Las formas de la tradición más allá del clasicismo

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 11: La suite y las danzas

Las danzas barrocas: forma, carácter, estilo, relación con la danza. Organización general. La suite romántica. Danzas románticas y nacionalismo.

Unidad 12: Formas con procedimientos imitativos

Fuga y Ricercar. Procedimientos imitativos al interior de la sonata. Fortspinnung

Unidad 13: Fraseología en el romanticismo

Sintaxis en el romanticismo. Organización tonal. El debilitamiento de la polaridad tónica dominante.

Unidad 14: Formas libres.

Rapsodia. Intermezzo. Impromptu. Obertura. Poema Sinfónico

Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical

El Lied romántico. La sonata en el romanticismo. El decaimiento del dramatismo. Los casos de Schubert y Schumann.

Brahms y la Variación en desarrollo.

4 - Bibliografía

Bibliografía obligatoria

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 1: Los sonidos organizados en el tiempo

Aguilar, María del C (2002) .: *Aprender a escuchar música*. Aprendizaje. Madrid 2002.

Capítulos 2, 4, 5, 7.

-. (1999) Comp.: *Análisis auditivo de la música*. Buenos Aires. Autor. Capítulos 2 a 7.

Kühn, Cl.: *Tratado de la forma musical*. Barcelona, Labor, 1994. (Capitulo A).

Unidad 2: El tema clásico.

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

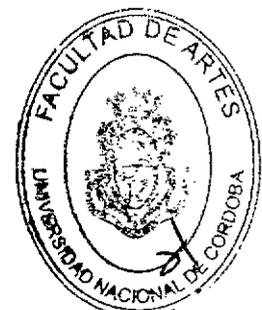
Schoenberg, A. (2000) "El fragmento fraseológico", "El motivo", "Enlace de motivos", "Construcción de temas simples" (1 a 4) en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 13-142.

Unidad 3: Formas Binarias Simples y Formas Ternarias Simples

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Schoenberg, A. (2000) "La pequeña forma ternaria" en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 143-163.

Unidad 4: Formas Ternarias Compuestas: Minuet y Scherzo

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A therapy of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Rosen Ch (1980) "Formas ternaria y binaria" en *Formas de Sanata*. Madrid. Mundimúsica Ediciones. p. 29-40.

Schoenberg, A. (2000) "El minuetto" y "El scherzo" en *Fundamentas de la Camposición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 164-197.

Unidad 5: El Rondó y las Formas de Movimiento Lento

Caplin, W. (1998) *Classical Farm - A therapy af Farmal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mazart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Rosen Ch (1980) "Formas de movimiento lento" en *Formas de Sanata*. Madrid. Mundimúsica Ediciones. p. 120-126.

Schoenberg, A. (2000) "Las formas Rondo" en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 229-240.

Unidad 6: Variación y Tema con variaciones

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A therapy af Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mazart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Rosen, Ch. (2005) "Las últimas sonatas" en *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid. Alianza Música. p. 283-305.

Schoenberg, A. (2000) "Tema y variaciones" en *Fundamentos de la Compasición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 198-211.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Zamacois, J. (1985) "La variación" en *Curso de formas musicales*. Barcelona. Labor. p. 136-150.

Bloque III: Formas de Sonata

Unidad 7: Antecedentes de la sonata: formas binarias y ternarias, aria y concierto en el barroco tardío.

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Rosen, Ch. (2005) *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid. Alianza Música. Selección

-. (2006) *El estilo Clásico*. Madrid. Alianza Música. Selección

-. (1980) "Las formas de sonata", "Evolución de las formas de sonata", "El motivo y la función", "La exposición", "El desarrollo", "La recapitulación" en *Formas de Sonata*. Madrid. Alianza Música. p. 111-308.

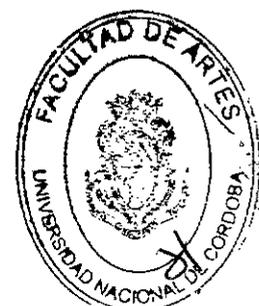
Rosen, Ch (2012). "Structural dissonance and the classical sonata" en *Freedom and the Arts: Essays on Music and Literature*. Cambridge, Massachusetts, and London, England. Harvard University Press. Trad. de la cátedra.

Unidad 9: La sonata en otras formas del clasicismo

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Rosen, Ch. (2005) *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid. Alianza Música. Selección

Rosen Ch. (2006) *El estilo Clásico*. Madrid. Alianza Música. Selección.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Rosen Ch (1980) "Las formas de sonata", "Evolución de las formas de sonata", "El motivo y la función", "La exposición", "El desarrollo", "La recapitulación" en *Formas de Sonata*. Madrid. Alianza Música. p. 111-308.

Schoenberg, A. (2000) "Las formas Rondo" en *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical. p. 229-240.

Unidad 10: Formas de Concierto.

Caplin, W. (1998) *Classical Form - A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart ad Beethoven*. New York - Oxford. Oxford University Press. selección (Trad. de la cátedra).

Rosen, Ch. (2005) *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid. Alianza Música. Selección.
-. (2006) *El estilo Clásico*. Madrid. Alianza Música. Selección.

-. (1980) "Las formas de sonata", "Evolución de las formas de sonata", "El motivo y la función", "La exposición", "El desarrollo", "La recapitulación" en *Formas de Sonata*. Madrid. Alianza Música. p. 111-308.

Bloque IV: Las formas de la tradición más allá del clasicismo

Unidad 11: La suite y las danzas

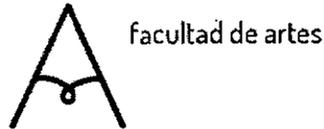
Bukofzer, M. (1986) *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid. Alianza. Selección.

Little, M. y Jenne, N. (1991) *Dance and the music of J. S. Bach*. Indiana. Indiana University Press. Selección.

Zamacois, J. (1985) "La suite" en *Curso de formas musicales*. Barcelona. Labor. p. 151-166.

Unidad 12: Formas con procedimientos imitativos

Forner, J. Y Wilbrand, J. (1993) "La composición instrumental según el ejemplo de los grandes maestros de la primera mitad del siglo XVIII, especialmente de Johann Sebastian Bach" y "Sobre la importancia del contrapunto en el siglo XVIII tardío y el siglo XIX" en *Contrapunto creativo*. Barcelona. Labor. p. 225-354.

Unidad 13: Fraseología en el romanticismo

Martin, J. y Vande Moortele, S. (2014) "Formal functions and retrospective reinterpretation in the first movement of Schubert's String Quintet" en *Music analysis*, 33/ii. Oxford. Wiley.

Rosen Ch. (2006) *El estilo Clásico*. Madrid. Alianza Música. Selección.

-. (1995) "The four bar phrase" en *The romantic generation*. Cambridge. Harvard.

Vande Moortele, S. (2013) "In search of romantic form" en *Music analysis*, 32/iii. Oxford. Wiley.

Unidad 14: Formas libres

Dahlhaus, C. (2014) *La música del siglo xix*. Madrid. Akal. Selección.

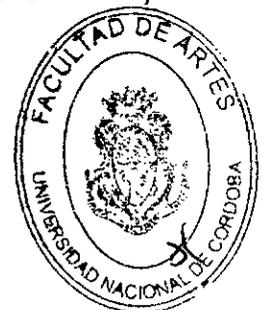
Rosen, C. (1995) *The romantic generation*. Cambridge. Harvard. Selección.

Zamacois, J. (1985) "La obertura y el preludio", "Poema sinfónico, 'ballet' e 'ilustraciones musicales'" y "Otros tipos de composición" en *Curso de formas musicales*. Barcelona. Labor. p. 214-235.

Unidad 15: Formas estróficas y prosa musical

Adorno, Th (2003) *Beethoven. Filosofía de la Música*. Madrid, Akal, Selección.

Frisch, W. (1984) *Brahms and the principle of developing variation*. California. University Press of California. Selección. (Trad. de la cátedra).

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Rosen, C. (1980) "Beethoven y Schubert" y "La forma de sonata después de Beethoven" en *Formas de Sonata*. Madrid. Alianza Música. p. 309-365.

Schoenberg, A. (1963) "Brahms, el progresivo" en *El estilo y la idea*. Madrid. Taurus.

5 - Bibliografía ampliatoria

Bloque I: Elementos básicos de las formas clásicas

Unidad 1: Los sonidos organizados en el tiempo

Grabner, H. (1997): *Teoría General de la Música*. Akal. Madrid. Capítulo VI

Ligeti, G.: *De la forma musical*. Visto en Consonanzastravaganti,
<http://consonanzastravaganti.blogspot.com.ar/2011/06/gyorgy-ligeti-de-la-forma-musical.html>.

Meyer, L. y Grosvenor, C. (2000) : *Estructura Rítmica de la música*. Barcelona. Idea Books.

Schaeffer, P. (1998): *Tratado de los Objetos Musicales*. Alianza Música.

Unidad 2: El tema clásico.

Aguilar, M. del C. (1999) Comp.: *Análisis auditivo de la música*. Buenos Aires. Autor.
Capítulos 1 y 2

-. (2002) : *Aprender a escuchar música*. Aprendizaje. Madrid 2002. Capítulos 1 y 2.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

Tarchini, G. (2004): *Análisis Musical. Sintaxis, Semántica y Percepción*. Buenos Aires.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Vega C. (1941): *La música popular en Argentina. Canciones y Danzas Criollas. Fraseología.*
Proposición de un nuevo método para la escritura y análisis de las ideas musicales
y su aplicación al canto popular. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires.

Unidad 3: Formas Binarias Simples y Formas Ternarias Simples

Aguilar, M. del C. (1999) Comp.: *Análisis auditivo de la música.* Buenos Aires. Autor.
-. (2002) : *Aprender a escuchar música.* Aprendizaje. Madrid 2002.

Bloque II: Formas de movimiento completo y el ciclo sonata

Unidad 4: Formas Ternarias Compuestas: Minuet y Scherzo

Downs, P. (1998) *La música clásica.* Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts.* Regensburg. Laaber-Verlag

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and
Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata.* New York - Oxford. Oxford
University Press.

Unidad 5: El Rondó y las Formas de Movimiento Lento

Downs, P. (1998) *La música clásica.* Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts.* Regensburg. Laaber-Verlag

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and
Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata.* New York - Oxford. Oxford
University Press.

Unidad 6: Variación y Tema con variaciones

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Downs, P. (1998) *La música clásica*. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

Bloque III: Formas de Sonata

Unidad 7: Antecedentes de la sonata: formas binarias y ternarias, aria y concierto en el barroco tardío.

Bukofzer, M. (1986) *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid. Alianza. Selección.

Unidad 8: Sonata

Downs, P. (1998) *La música clásica*. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

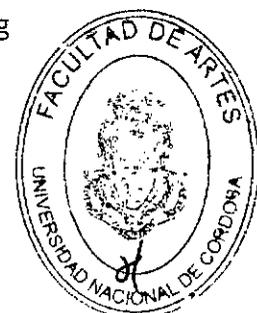
Wasiman, L. J. (1982). *La sonata clásica: ¿forma o sintaxis?* Inéd.

Schmalfeldt, J. (2011) *In the process of becoming*. Oxford. Oxford University Press.

Unidad 9: La sonata en otras formas del clasicismo

Downs, P. (1998) *La música clásica*. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

Unidad 10: Formas de Concierto.

Downs, P. (1998) *La música clásica*. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Hepokoski J. , Darcy W, (2006): *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York - Oxford. Oxford University Press.

Unidad 11: La suite y las danzas

Downs, P. (1998) *La música clásica*. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Bukofzer, M. (1986) *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid. Alianza. Selección.

Unidad 12: Formas con procedimientos imitativos

Bukofzer, M. (1986) *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid. Alianza. Selección.

De la Motte, D. (1998): *Contrapunto*. Barcelona. Idea Books.

Piston, W. (1991). *Contrapunto*. Barcelona. Labor. 1991

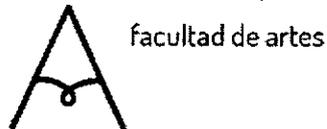
Salzer F. y Schachter. (1999): *el Contrapunto en la Composición. El estudio de la conducción de las voces*. Barcelona. Idea Música.

Unidad 13: Fraseología en el romanticismo

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Schmalfeldt, J. (2011) *In the process of becoming*. Oxford. Oxford University Press.

Unidad 14: Formas libres.

Downs, P. (1998) *La música clásico*. Madrid. Akal.

Dahlhaus, C. (Hg.) (1985) *Die Musik des 18. Jahrhunderts*. Regensburg. Laaber-Verlag

Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical

M, H. y Riehn, R. (2000) *Musik-Konzepte Sonderband. Geschichte der Musik als Gegenwart*
Hans Heinrich Eggebrecht und Mathias Spahlinger im Gespräch. München. Musik-
Konzepte.

6 - Propuesta metodológica

Los contenidos de la materia se desarrollan en clases teórico-prácticas. Allí se propone un abordaje a los conceptos centrales que oscila entre la exposición y la construcción colectiva de los conceptos a través del análisis fenoménico de las obras musicales, haciendo especial énfasis en el análisis auditivo.

Cada clase incorpora nuevas herramientas teóricas para la comprensión de los conceptos de la asignatura, para el estudio de obras de complejidad y envergadura creciente.

Además se ponen en cuestión los conceptos teóricos en pos de la emergencia de fenómenos musicales singulares que se ubican en los márgenes del proceso identificador de dichos conceptos.

Contamos además con un espacio virtual, un racimo de aplicaciones -Aula virtual, Facebook, YouTube, Dropbox, etc.- destinados tanto a la comunicación, cuanto a constituir un repositorio de material teórico y audiovisual.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se dispone un horario de consulta semanal presencial y uno virtual que complementa las clases teórico-prácticas y que será acordado al inicio del cursado.

7- Evaluación:

Se evalúa mediante un parcial y dos prácticos en cada semestre. Todas las evaluaciones se realizan en el aula y consisten en el análisis de fragmentos musicales con las herramientas teóricas propuestas en clase, a lo que, en los parciales, se suman preguntas teóricas.

Los alumnos promocionales deben rendir un coloquio que consiste en una exposición breve de un tema trabajado en el año, articulando teoría y análisis de casos musicales específicos.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos Promocionales:

- Cumplir con el 60% (sesenta por ciento) de asistencia a las clases teóricas.
- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Los alumnos que cumplan con estas condiciones deben realizar un coloquio sobre un tema a decidir entre el estudiante y la cátedra.

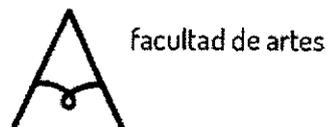
Alumnos Regulares

- Cumplir con el 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases prácticas.
- Aprobar la totalidad de los parciales con 4 (cuatro) o más.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los trabajos prácticos con 4 (cuatro) o más.

Recuperatorios

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el Régimen de Alumnos de la Facultad de la Filosofía y Humanidades hasta que la Facultad de Artes dicte su propia reglamentación.

Para los alumnos promocionales:

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

Para los alumnos regulares

ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior..

Los alumnos **sólo podrán recuperar** si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o regularidad (según corresponda).

Alumnos Libres

El alumno libre se inscribirá en el turno de examen acorde con la reglamentación y el examen será elaborado de acuerdo al programa vigente al momento de rendir el examen.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-
- El alumno libre debe comunicarse con la cátedra con suficiente antelación para que junto a la cátedra se decida un tema sobre el cual escribir una monografía que debe entregar 7 días antes del examen.
 - Además de la monografía hay una instancia oral en la que se debe defender lo escrito y responder a otras preguntas sobre los distintos ejes temáticos del programa vigente.
 - Para aprobar el examen libre es necesario obtener un mínimo de 4 (cuatro) en cada una de las instancias, escrita y oral.

Para alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo, consultar el régimen correspondiente en el siguiente enlace <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

9 - Recomendaciones de cursada

Para el cursado de esta materia se recomienda tener aprobado el curso de ingreso y haber regularizado Instrumento Principi al, Elementos de armonía y Audioperceptiva I.

música

facultad de artes

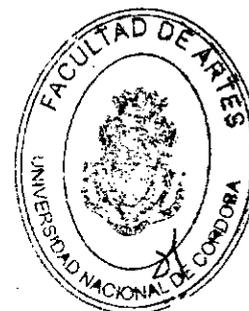
Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

PRIMER SEMESTRE

FECHA	CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA
20/03	Presentación de la Materia/ Unidad 1: Los sonidos organizados en el tiempo
27/03	Unidad 2: El tema Clásico: Oración y Período
03/04	Unidad 2: El tema clásico: Híbridos y Compuestos Unidad 3: Formas Binarias y Ternarias Simples
10/04	TP 1/Unidad 4: Formas Ternarias Compuestas
17/04	Unidad 5: El rondó y las formas de movimiento lento
24/04	Unidad 6: Variación y tema con variaciones
01/05	Feriado
08/05	Unidad 7: Antecedentes de la sonata: formas binarias y ternarias, aria y concierto en el barroco tardío.
15/05	Unidad 8: Formas de Sonata: Exposición
22/05	Exámenes
29/05	Unidad 8: Formas de Sonata: Desarrollo
05/06	Unidad 8: Formas de Sonata: Recapitulación
12/06	TP2
19/06	Unidad 9: La sonata en otras formas del clasicismo
26/06	Unidad 10: Formas de concierto
03/07	1º Parcial

música

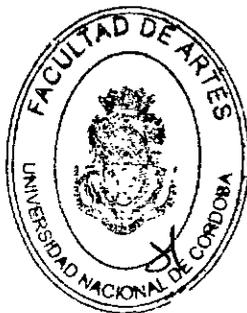
facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

SEGUNDO SEMESTRE

FECHA	CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA
31/07	Unidad 11: La suite y las danzas
07/08	Unidad 12: Formas con procedimientos imitativos - Antecedentes y Barroco
14/08	Unidad 12: Formas con procedimientos imitativos - Clasicismo y Romanticismo
21/08	Unidad 13: Fraseología en el romanticismo
28/08	Unidad 14: Formas libres
04/09	TP3
11/09	Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical: Schubert
18/09	Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical: Schubert
25/09	Turnos de Exámenes Septiembre
02/10	Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical: Brahms
09/10	Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical: Brahms
16/10	Unidad 15: Formas estróficas y Prosa musical: Brahms
23/10	TP4
30/10	2º Parcial
06/11	Recuperatorios
13/11	Coloquios/Firma de Libretas

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
H.C.D.

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental

Asignatura: CONJUNTO DE CÁMARA I

Plan: 2017

Prof. ALBERTO LEPAGE (a cargo de la Cátedra)

EQUIPO DOCENTE:

Prof. SILVINA ISSA (PIANO) carga anexa

Prof. DMYTRO POKRAS (VIOLIN) carga anexa

Prof. EUGENIA MENTA (VIOLONCHELO) carga anexa

DISTRIBUCION HORARIA:

Lunes de 11 a 15 hs. Atención individual

Viernes de 15 a 18 hs. Ensayos grupales

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La práctica de Conjunto de Cámara es de vital importancia en la formación de un músico profesional. La asignatura permite desarrollar habilidades para ejecutar un instrumento como parte de un grupo, que a la vez conformará u todo.

2. Objetivos:

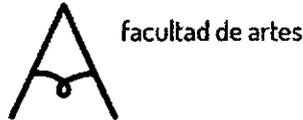
En pos de ese logro- acople preciso del ensamble en todas las dimensiones posibles- diversas facetas deberán ser ajustadas y desarrolladas, a saber:

- 1) afinación
- 2) justeza rítmica
- 3) unificación de criterios en cuanto a fraseo, articulaciones, carácter, estilo
- 4) variaciones dinámicas y de tempi
- 5) administración de planos
- 6) amalgama tímbrica
- 7) apropiado contacto visual con los restantes intérpretes
- 8) presencia ante el público

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Ejemplos de Repertorio

INSTRUMENTO: PIANO

- 1) Sonata para violín y piano (Mozart K.304)
 - 2) Sonata para violoncello y piano (Beethoven)
 - 3) Tema con Variaciones para violoncello y piano (Beethoven)
 - 4) Piano a cuatro manos: A. DIABELLI. Sonatinas op.60, op.54, op. 163
- F. J. HAYDN. "Il maestro e lo scolare"
C.M.VON WEBER. VI piezas para piano a cuatro manos.
F. J. SCHUBERT . Marcha militar

INSTRUMENTO: VIOLÍN

- 1) Sonata para violín y piano (Mozart K.304)
Sonatina para violín y piano (Schubert)
- 2) Dúo, Trío o Cuarteto para cuerdas (Beethoven)

INSTRUMENTO: VIOLA

- 1) Sonata barroca con acompañamiento de piano.
- 2) Dúo, Trío o Cuarteto para cuerdas (Beethoven)

INSTRUMENTO: VIOLONCELLO

- 1) Sonata para violoncello y piano (Vivaldi)
- 2) Tema con Variaciones para violoncello y piano (Beethoven)
- 2) Dúo, Trío o Cuarteto para cuerdas (Beethoven)

NOTA: Se ejemplifica con obras para piano, piano 4 manos y piano y cuerdas, pero eventualmente se puede elegir una obra que incluya otros instrumentos.

4. Bibliografía obligatoria

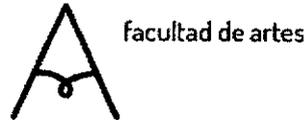
"

Apuntes sobre "Musica de Camara" elaborados por el Lic. Arnaldo Ghione.
(solicitar en biblioteca Facultad de Artes)

5. Bibliografía Ampliatoria

THOMAS DUNHILL: "Chamber Music: A Treatise for Students"
D. HERTER NORTON: "The Art of String Quartet Playing"
ERNESTO DE LA GUARDIA: "Los Cuartetos de Beethoven"

ALEC ROBERTSON: "La Música de Cámara"

6. Propuesta metodológica:

Las clases serán semanales; el alumno compartirá con sus pares las indicaciones dadas por el Profesor.

Se elegirán **dos obras** dentro de los ítems enunciados.

La elección de las obras será a criterio del profesor.

El programa deberá ajustarse al instrumento que ejecute cada alumno, y de acuerdo a sus posibilidades instrumentales.

Se trabajará sobre los siguientes aspectos de la ejecución:

- 1) Que el alumno se integre a la tarea de trabajo grupal, comprendiendo la importancia de la disciplina individual para lograr los éxitos colectivos.
- 2) Que comprenda la necesidad de la auto-audición y de la audición de los otros instrumentos en forma simultánea, desarrollando la lectura musical vertical y la práctica de lectura a primera vista.
- 3) Que despierte mecanismos de inmediata recuperación de su parte, sin necesidad de interrumpir el trabajo grupal.
- 4) Que enriquezca todas las habilidades inherentes a la comprensión de una obra, destacando la importancia del fraseo, de la alternancia de los temas y de la ubicación estilística.
- 5) Que se acostumbre a una observancia permanente - ya sea convencional o pactada - de la dinámica musical.
- 6) Que conozca el repertorio camarístico de base - períodos barrocos y clásico - y de sus autores más representativos.
- 7) Que el alumno sea capaz de ejecutar una obra en público, ya integrado a un conjunto, sin prejuicios ni individualismos.

7. Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Durante año académico, los alumnos deben presentar **dos obras completas en examen o en dos audiciones** de la cátedra. En los casos en que la obra sea de gran dificultad y de gran extensión, se podrá presentar en la audición solo 1º movimiento de la sonata, trío, etc., o 2º y 3º movimiento. Esto queda a criterio del profesor, dependiendo del progreso de cada conjunto durante el año.

AUDICIONES / PARCIALES / TRABAJOS PRACTICOS

Primera audición: A mediados de año (fracción del programa)

Segunda audición: Al finalizar el año (se completa el programa pautado)

Trabajos Prácticos: Dos antes de la primera audición y dos antes de la segunda audición según el avance de cada grupo.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En todas las instancias de evaluación se considerarán los aspectos técnicos e interpretativos.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Alumnos regulares:

- a. deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

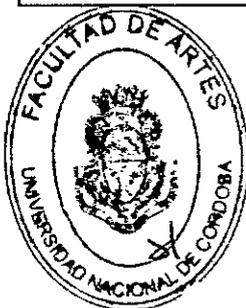
Alumnos libres:

En caso de rendir en condición de alumno libre, deberá presentar la propuesta de programa a ejecutar por escrito y con una antelación sesenta días a la fecha del examen. Para el examen presentará un programa impreso con las obras a ejecutar, que incluirá un breve comentario sobre dichas obras (nota de programa). El examen será público.

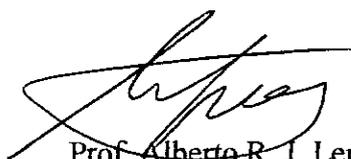
9. Recomendaciones de cursado: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

CRONOGRAMA DE AUDICIONES: viernes 29 de junio y viernes 2 de noviembre de 2018, a las 15 hs en el Salón de Actos del Pabellón Méjico.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Prof. Alberto R. J. Lepage

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música
Carrera/s: Licenciatura en Interpretación Instrumental - PLAN 2017
Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL I - VIOLIN
Equipo Docente:
- Profesores:
 Prof. Titular: Luciano Casalino
- Ayudantes Alumnos: Maximiliano Pierroni, Camila Bartolome
Distribución Horaria
Turno único: Lunes 11:00 a 16:00 hs – (Martes 10:00 a 15:00 hs)
Email: lucianocasalino@gmail.com

PROGRAMA

1) **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Instrumento Principal (Violín) es la asignatura central de la Licenciatura en Interpretación Instrumental, y como tal pretende la capacitación y formación del alumno para su óptimo desempeño profesional a futuro, ya sea como docente, solista o músico de orquesta.

Para lograr lo propuesto, se hará hincapié en los siguientes puntos de enfoque troncales:

- Afinación
- Sonido (peso, distribución/velocidad de arco y punto de contacto)
- Golpes de arco (detache, martelle, spiccato, staccato, ricochet y sautille)
- Vibrato (adaptado estilísticamente a cada periodo de la historia)
- Análisis armónico y forma (reconocimiento de funciones básicas).
- Ambientación histórica (investigación del contexto histórico tanto de la obra en sí como del compositor).

Para ello el alumno deberá desarrollar un alto nivel de disciplina de estudio para afrontar los diferentes desafíos del repertorio, a través de ejercicios de técnica (estudios, escalas, etc.), técnicas de estudio y de relajación, etc., para de esta manera pueda abordar con mayor facilidad el repertorio universal propio del instrumento (conciertos, música de cámara o repertorio orquestal).

El programa cuenta de variados niveles de dificultad, para lograr de esta manera una personalización óptima de acuerdo a las necesidades de cada alumno.

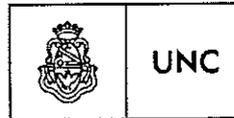

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

2) Objetivos

- Alcanzar un alto nivel de preparación tanto técnica como musical, adaptando los parámetros teóricos relativos a la organización y estructuración del lenguaje musical, comprometiéndome a participar activamente en su formación musical y humana con actitudes y valores personales y de trabajo conjunto.
- Conocer los contenidos propios del instrumento relativos a la literatura o repertorio, y a modelos o referentes interpretativos.
- Ampliar los recursos propios, a través de estrategias pedagógicas y técnicas de estudio, para optimizar el estudio personal.
- Ser capaces de elaborar programas de concierto coherentes mediante el conocimiento de los estilos musicales y comprensión de las tradiciones interpretativas, logrando transmitir sus elecciones en base a un conocimiento profundo del aspecto estilístico y mediante herramientas terminológicas y argumentales, inteligibles y claras, accesible a todos los públicos.

3) Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. Escalas y arpeggios (hasta 3 alteraciones)
 - 1.1. Ozim
 - 1.2. Flesch
2. Golpes de arco (detache, spiccato, martelle)
3. Estudios (mínimo 10 además de Sevcik)
4. Obras:
 - 4.1. Bach: 2 movimientos contrastantes.
 - 4.2. Obras cortas (mínimo 4).
 - 4.3. Sonata barroca o clásica.
 - 4.4. 1er movimiento de un concierto barroco.
 - 4.5. Mozart: 1er movimiento de concierto.

Repertorio sugerido

1. Estudios
 - 1.1. F. Wolfhart – 60 Estudios Op.45
 - 1.2. J.F. Mazas – Estudios Op.36
 - 1.3. H.E. Kayser – 36 Estudios Op.20
 - 1.4. R. Kreutzer – 42 Estudios
 - 1.5. O. Sevcik - Op.1,2 y 8

2. Obras

- 2.1. Violín Solo

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2.1.1. J.S.Bach - Sonatas y Partitas

- 2.1.1.1. Sonata I BWV 1001 (Adagio, Presto)
- 2.1.1.2. Partita II BWV 1004 (Allemande, Sarabande)
- 2.1.1.3. Partita III BWV 1006 (Preludio, Largo, Giga)

2.1.2. G.P.Telemann

- 2.1.2.1. 12 Fantasías para violín solo TWC 40:26-37

2.2. Sonatas

2.2.1. G.F.Haendel

- 2.2.1.1. Violín Sonata en La Mayor HWV 361
- 2.2.1.2. Violín Sonata en sol menor HWV 364^a
- 2.2.1.3. Violín Sonata en sol menor HWV 368
- 2.2.1.4. Violín Sonata en Fa Mayor HWV 370
- 2.2.1.5. Violín Sonata en Re Mayor HWV 371
- 2.2.1.6. Violín Sonata en La Mayor HWV 372
- 2.2.1.7. Violín Sonata en Mi Mayor HWV 373

2.2.2. A.Corelli

- 2.2.2.1. Violín Sonatas Op.5 N°1 a la 6

2.2.3. G. Tartini

- 2.2.3.1. Violín Sonata en sol menor

2.2.4. W.A.Mozart

- 2.2.4.1. Violín Sonata N°1 a la 16 K6-31

2.2.5. A.Dvorak

- 2.2.5.1. Sonatina Op.100

2.3. Obras cortas

2.3.1. F. Kreisler

- 2.3.1.1. 3 Danzas antiguas vienesas
 - 2.3.1.1.1. Alegría de amor
 - 2.3.1.1.2. Pena de amor
 - 2.3.1.1.3. Bello Rosmarin
- 2.3.1.2. Allegretto en estilo de Niccolò Paganini
- 2.3.1.3. Boccherini/Kreisler – Allegretto
- 2.3.1.4. Rondino sobre un tema de Beethoven
- 2.3.1.5. Cavatina
- 2.3.1.6. Berceuse Romantique (Caprice) Op.9

2.3.2. E. Elgar

- 2.3.2.1. Salud de amor

2.3.3. A. Dvorak

- 2.3.3.1. Humoresque Op.101 N°7 (Arr. Kreisler)

2.3.4. B. Smetana

- 2.3.4.1. "From the Homeland"

2.3.5. H. Wieniawsky

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 2.3.5.1. 2 Mazurcas Op.19
- 2.3.5.1.1. Obertass
- 2.3.5.1.2. Dudziarz

2.4. Conciertos

2.4.1. J.S.Bach

- 2.4.1.1. Violín Concerto en la menor, BWV 1041

2.4.2. A. Vivaldi

- 2.4.2.1. L'estro armónico Op.3
- 2.4.2.1.1. Concerto III, VI, IX, XII

2.4.3. W.A.Mozart

- 2.4.3.1. Violín Concerto Nº1 en Si bemol Mayor
- 2.4.3.2. Violín Concerto Nº2 en Re Mayor

2.4.4. J.B.Accolay

- 2.4.4.1. Violín Concerto Nº1 en la menor

2.4.5. J. Massenet

- 2.4.5.1. Meditación de Thais

2.4.6. D. Kabalevsky

- 2.4.6.1. Violín Concerto Op. 48

4) Bibliografía obligatoria

- MOZART, L. *"A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing"* (1756). Oxford Un. Press, 1948
- GALAMIAN, I. *"Interpretación y enseñanza del violín"*. Editorial Pirámide. Madrid 1998

5) Bibliografía ampliatoria

- AUER, L. *"Violin playing as I teach it"*. Frederick A. Stokes Company, 1921
- FLESH, C. *"Los problemas del sonido del violín"*, Ed. Real Musical, Madrid 1995
- GEMINIANI, F. *"The Art of Playing the Violin"* (1751). Oxford Un. Press, 1952

6) Propuesta metodológica:

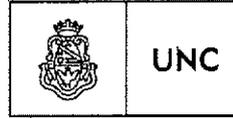

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Durante el proceso de aprendizaje del repertorio se anexarán ejercicios y estudios para resolver distintos golpes o articulaciones de arco, dobles cuerdas, acordes, armónicos, cambios de cuerda y de posición y vibrato, con el propósito de acumular experiencias interpretativas integrales que se ajusten en un futuro a su desempeño laboral de calidad y eficiencia.

1. De aprendizaje

- Sensorial e imitación u observación.
- Análisis armónicos, estructurales y de forma (básicos).
- Fuentes de información audiovisuales.

2. De enseñanza

- Demostrativa y explicativa.
- Tareas de investigación histórica (contexto histórico).
- Análisis comentado de un artista observado.
- Técnicas de relajación (Alexander).

3. Modalidad

- La modalidad de enseñanza recomendada para todos los alumnos será la individual.
- Se empleará para la distribución de material (partituras), información general, grilla de actividades y comunicación general el aula virtual "classroom" de la plataforma google.

7) Evaluación:

- Propuesta acorde a la reglamentación vigente:

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

8) Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Promoción: 80% de asistencia a clases y participación completa en exámenes de técnica y audiciones.
 - Aprobar con nota superior a 6 y promedio de 7 el 80 % de los prácticos realizados en clase.
 - Aprobar con nota superior a 6 y promedio de 7 la totalidad de las audiciones-pciales.

música

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Regular: 80% de asistencia a clases, y 50% de participación mínima en audiciones y exámenes de técnica.
 - Aprobar con nota y promedio superior a 4 el 80% de los prácticos realizados en clase
 - Aprobar con nota superior y promedio superior a 4 la totalidad de las audiciones-parciales.
- Libre: se requerirá un programa completo a presentar al titular de cátedra para su análisis y aprobación, con una anticipación mínima de 2 meses a la fecha de examen.

9) Recomendaciones de cursada: no corresponde

10) Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: no corresponde

Cronograma tentativo:

- 2 audiciones anuales a tener lugar las fechas 25 y 26 de Junio (para el primer semestre), y 12 y 13 de Noviembre.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental

Plan: 2017

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL I -VIOLA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Alberto R. J. Lepage (lepageviola@gmail.com)**

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 11 a 15 hs.

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El alumno deberá desarrollar un nivel musical tal que le permita ejecutar con solvencia todo el repertorio escrito para el instrumento, siendo Instrumento Principal Viola la asignatura eje en la formación de músicos que terminada la carrera de Licenciado en Interpretación Instrumental se desempeñaran como docentes o como intérpretes en orquestas de Cámara, Sinfónica o como instrumentista solista.

El programa se adecuará a las características específicas de cada alumno, para lo cual se incluye listado de obras con distintos niveles de dificultad.

2. Objetivos

Formar intérpretes que posean una excelente preparación técnica y una profunda formación musical estilístico- interpretativa.

Objetivos específicos

- * Desarrollar la afinación.
- * Desarrollar el oído y autocontrol
- * Tocar afinado y controlar la afinación, tocando en una sola posición, cambiando posiciones, en distintos tiempos etc.
- * Conseguir la calidad de sonido.
- * Conseguir una buena técnica para una mejor interpretación.
- * Ser consciente de que el carácter del vibrato siempre depende del estilo de la obra.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PLAN MINIMO

1 Sonata de I.S. Bach para viola (violoncello) sola.

1 Concierto

1 Obra corta

8 - 10 Estudios

Escalas en 3 octavas, arpeggios, golpes del arco, dobles cuerdas, escalas cromáticas.

Ejemplo de PROGRAMA:

Concierto en Sol Mayor

Telemann

Sonata en La menor

Telemann

1 Suite Viola Solo

Bach

Estudios de técnica

4. Bibliografía obligatoria

METODOS DE ESTUDIO DE TECNICA:

- Sevcik - School of technique
- Berta Volmer - Bratschenchule
- Galamian - Scales System for Viola
- Giuseppe Tartini - The art of bowing
- Hans Sitt - 15 Studies for Viola Op 116
- J.F Mazas - 30 etudes speciales Op 36
- Kayser - 36 Studies Op 20
- Kinsey - Elementary Progressive Studies Set 1 y 2
- Kreutzer - 42 Studies
- Samuel Applebaum - String builder Book 1, 2 y 3
- Schradieck - Techniques (Viola)
- Susan Brown - Two octave scales and bowings
- Wohlfahrt - Foundation Studies Book 1
- Wohlfahrt - 60 estudios para viola Op 45
- Rode - 24 Caprichos
- Campagnoli - Op 22
- Flesh - Sistema de Escalas
- Dont - 24 Estudios
- Paganini - 24 Caprichos

ANEXO

Listado de obras por períodos

Barroco

D. Buxtehude, 1637-1707

- Sonata para 4 violas in F major

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

A. Corelli, 1653-1713:

- Sonata nº12 "La follia" Op.5 nº2 (originalmente para violín)

M. Marais, 1656-1728:

- Cinco danzas antiguas francesas

A. Vivaldi, 1678-1741:

- Concierto para viola d'amore RV 396 y RV 392

G. P. Telemann, 1681-1767:

- Concierto en SolM
- Concierto para dos violas
- Concierto a cuatro (transcripción)

G. F. Haendel, 1685-1759:

- Sonata para viola de gamba
- Concierto en Sim

B. Marcello, 1686-1737:

- Sonata para viola y piano

J.S. Bach, 1685-1750:

- Sexto Concierto de Brandeburgo
- Suites para viola sola

Clasicismo

J. Stamitz, 1717-1757:

- Concierto para viola

J.C.Bach, 1735-1782:

- Concierto en Dom

Haydn, Michael (hermano menor del conocido Haydn)

- Concierto para Viola, Organo y Orquesta de Cuerdas

F. A. Hoffmeister, 1754-1812:

- Concierto en ReM
- Concierto en SibM

W. A. Mozart, 1756-1791:

- Trío para viola, clarinete y piano
- Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta

Alessandro Rolla, 1757-1841

- Concierto para viola y orquesta op.3
- Divertimento para viola y cuerdas in F major

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Concertino para viola y cuerdas in E flat major

K.F. Zelter, 1758-1832:

- Concierto para viola y orquesta

J. N. Hummel, 1778-1837:

- Fantasía para viola y piano

Romanticismo

C.M. von Weber, 1786-1826:

- Andante e rondo ungarese

F. Shubert, 1797-1898:

- Sonata "Arpeggione" (Originalmente para Arpeggione)

- Concierto en DoM

Kalliwooda, 1801-1866

- Tres nocturnos Op.186

H. Berlioz, 1803-1869:

- Harold en Italia op.16 (1834)

M. Glinka, 1804-1857:

- Sonata para viola y piano en Rem

R. Schumann, 1810-1856:

- "Märchenbilder" para viola y piano Op.113

- Adagio y allegro Op.70

F. Liszt, 1811-1886:

- Romamce oubliée

J. Brahms, 1833-1897:

- Sonatas para viola o clarinete

H. Sitt, 1850-1922:

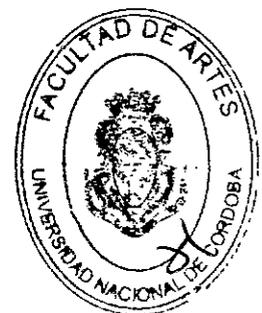
- Concierto para viola y piano Sol m, op 46

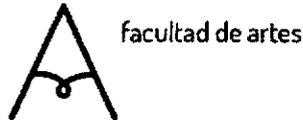
Impresionismo...(en adelante)

C. Debussy, 1862-1918:

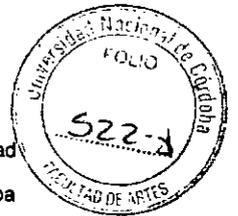
- Romanza

R. Strauss, 1864-1949:

Universidad Nacional de Córdoba

- Don Quijote : Tiene un importante solo de viola (1897)

A. Glazunov, 1865-1936

- Elegía Op.44

M. Reger, 1873-1916:

- Tres suites Op. 131

B. Bartók, 1881-1945:

- Concierto para viola y orquesta

G. Enescu, 1881-1955

- Pieza de concierto para viola y piano (1906)

P. Hindemith, 1895-1963:

- Der Schwanendreher, para viola y orquesta

- Meditación

- Trauermusik

- Dos sonatas para viola solo y dos con piano: op. 25 n° 1, op 11 N°5

W. Walton, 1902-1982:

- Concierto para viola y orquesta (1929)

D. Schostakóvich, 1906-1985:

- Sonata para piano y viola Op. 147

Nino Rota, 1911-1979

- Intermezzo per Viola e pianoforte

V. Williams:

- Suite para viola y pequeña orquesta (1934)

5. Bibliografía Ampliatoria

La Historia de la Viola (dos volúmenes) M. Riley Shar, Violin and viola books

La Viola H. Barret Shar.....

Playing the Viola, Conversations with Williams Primrose David Dalton Shar.....

6. Propuesta metodológica

El seguimiento del avance de los alumnos y las instrucciones respectivas, se realizará de manera individual.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se indicarán los métodos a usar para vencer las dificultades planteadas en las diferentes obras y se aconsejará sobre la elección de materiales audio-visuales.

El profesor ejemplificará con ejecuciones la manera de afrontar los pasajes dando las indicaciones técnicas correspondientes: digitaciones, dirección del arco, golpes de arco, matices, etc., y también indicaciones sobre estilo, fraseo, contenido programático, etc.

7. Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES / TRABAJOS PRACTICOS

Primera audición: Un recital a mediados de año (fracción del programa).

Segunda audición: Interpretación al finalizar el año de un recital (programa completo) con acompañamiento.

Trabajos Prácticos: Dos antes de la primera audición y dos antes de la segunda audición según el avance de cada alumno.

En todas las instancias de evaluación se considerarán los aspectos técnicos e interpretativos.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos regulares:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- Podrán recuperar un trabajo práctico
- deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

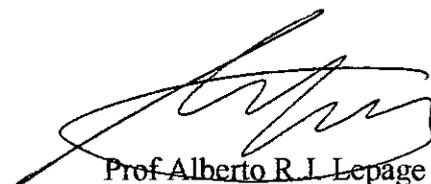
Alumnos libres:

En caso de rendir en condición de alumno libre, deberá presentar la propuesta de programa a ejecutar por escrito y con una antelación sesenta días a la fecha del examen. En ambos casos, libre o regular, una parte del programa, a elección del alumno, deberá ser ejecutado de memoria, presentando un programa impreso con las obras a ejecutar, que en el caso de ser alumno libre incluirá un breve comentario sobre dichas obras (nota de programa). El examen será público.

9. Recomendaciones de cursado: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo: Primera Audición: Lunes 2 de Julio de 2018 a las 15 hs.
Segunda Audición: Lunes 5 de Noviembre de 2018 a las 15 hs

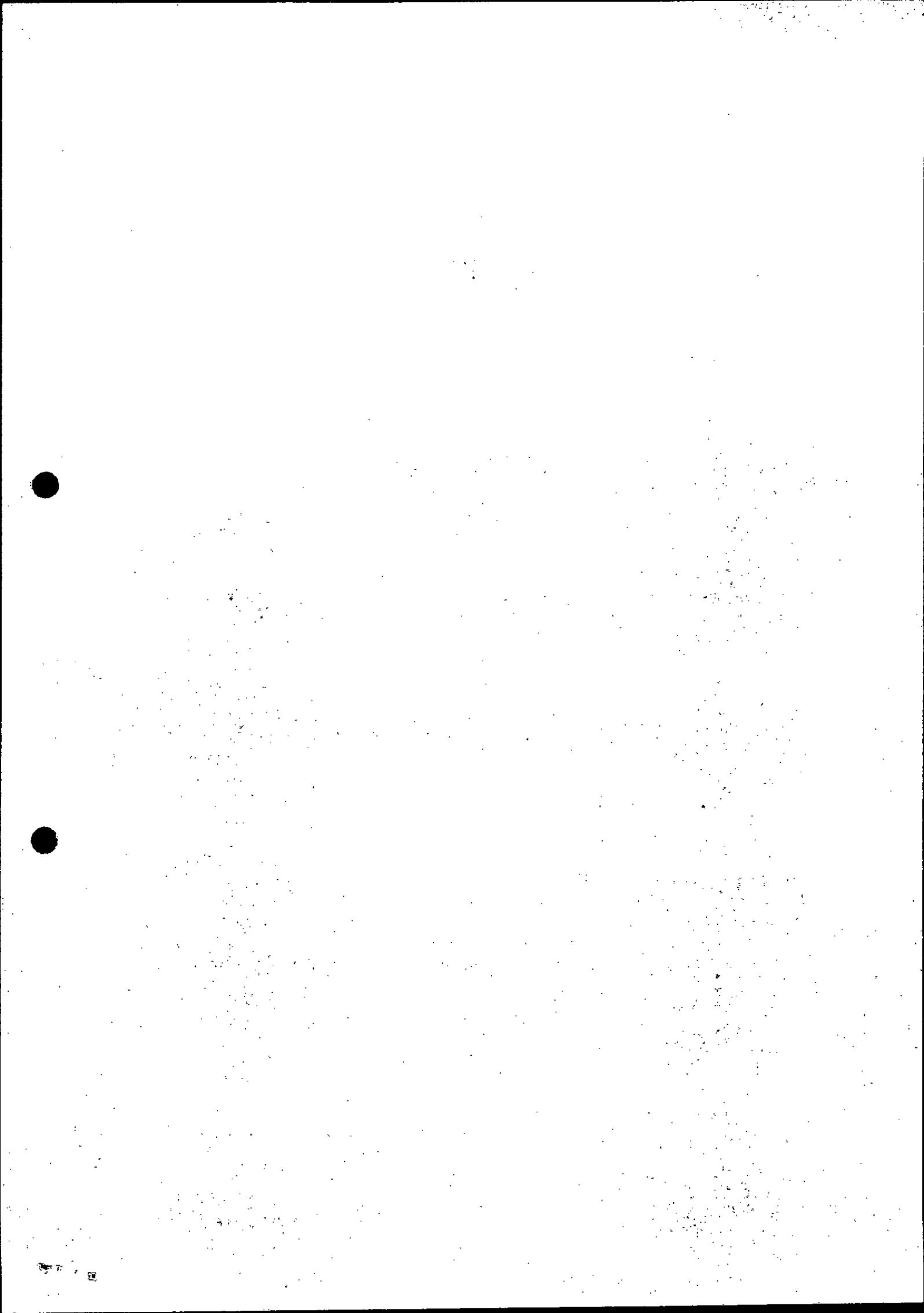

Prof. Alberto R. J. Lepage

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD

Lic. ~~Valentina~~ Cairo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Departamento de Música.

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental con orientación en Violoncello.

Plan 2018

Asignatura: Instrumento principal I. Violoncello.

Profesora Titular: María Eugenia Menta (Prof. Titular con dedicación semi-exclusiva)

Horario: Lunes por la tarde. (16/20 hs)

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza superior de un instrumento debe estar orientada a lograr en los estudiantes un creciente desarrollo instrumental, técnico e interpretativo a través de un proceso integral, que incorpora para la formación bibliografía especializada, métodos y obras de repertorio y ensamble.

Estas herramientas a lo largo de la carrera serán el basamento fundamental en el desarrollo de la conciencia crítica del estudiante frente a cada pieza encarada y su contexto estilístico temporal que posibilite enriquecer la interpretación. Como así también serán las que le brinden destreza y resistencia en el manejo del instrumento.

En cuanto al repertorio se presenta un programa anual que incorpora variadas obras de los compositores más representativos en lo que al violoncello se refiere. Se incluirán también obras que presenten elementos de la música popular (Tango/Folclore, etc) para adentrarnos en el particular enfoque que se necesita para abordar dichos elementos.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar destreza técnica que permita interpretar obras de repertorio.
- Desarrollar conciencia física, muscular y postural para lograr relajación y disfrute al momento de interpretar una obra.
- Interpretar y conocer elementos específicos/estilísticos del repertorio universal de Violoncello y de expresiones de la música popular.
- Manejar conceptos de los diferentes estilos.

Menta María Eugenia

repertorio universal de Violoncello UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA FACULTAD DE ARTES	
ENTRO	SALIO
FECHA 05 NOV 2018	FECHA
FS 45	FS Página 1

Leonela D. Calcaño
 Facultad de Artes
 Universidad Nacional de Córdoba

- Desarrollar gradualmente la memoria.
- Contribuir a la formación de ensambles de violoncello para trabajar nociones relacionadas a afinación, timbre, sonido, expresión e interpretación general.
- Participar de clases grupales que contribuyan al aprendizaje general de los alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Favorecer al correcto desarrollo de lo postural: toma de arco, peso de brazo, relajación.
- Trabajar la afinación en métodos, obras solistas y en ensambles.
- Manejar con solvencia posiciones en el diapasón.
- Desarrollar conciencia crítica al momento de colocar digitaciones y arcos.
- Manejar con solvencia articulaciones de arco.

3. CONTENIDOS

UNIDAD Nº 1: Nociones básicas del instrumento/Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas.
- Afinación del Instrumento
 - Respiración/Relajación
- Gimnasia/Calentamiento
- Elongación
- Mano izquierda: Primeras posiciones
- Mano derecha: Toma de arco
- Nociones de disociación y sincronización.

UNIDAD Nº 2: Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas
- Adaptación del instrumento a la postura correcta
- Respiración
- Calentamiento y relajación

UNIDAD Nº 3: Técnica. Brazo y mano derecha

- Peso de brazo y toma de arco
- Postura
- Arco (talón, mitad, punta).Articulaciones. (detaché, legato, staccato, martellatto, portato, spiccato)
- Paso de arco. Cambio de cuerdas. Punto de contacto
- Construcción del sonido
- Anotación de arcos

UNIDAD Nº 4: Técnica. Brazo y mano izquierda

- Peso de brazo/postura/pisada de mano en el diapasón
- Afinación
- Escalas/Sevcik op 8
- Digitación
- Cambios de posición

UNIDAD Nº 5: Técnica. Vibrato

- Relajación
- Velocidad/amplitud
- Ritmo/Incisividad
- Vibrato según estilos musicales

UNIDAD Nº 6: Interpretación

- Investigación de la obra (Compositor, periodo, contexto)

UNIDAD Nº 7: Repertorio

Programa anual tentativo:

- Una Sonata para violoncello completa.
- Piezas cortas de repertorio.
- Una obra con elementos propios de la expresión popular.
- Una Suite para violoncello solo ó 1 (una) sonata completa distinta al ítem anterior.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

LIBROS DE TÉCNICA

- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). School of bowing technique for cello, Op. 2. Ed. Bosworth & Co.
- GRUETZMACHER. Etudes (without Thumb Position) Op. 38. Volume 1
- HUNERFURST, F.W. 24 Etudes Violoncelle. Braunschweig. Henry Litolff's Verlag
- DUPORT, J.L. 21 Exercices. Braunschweig. Henry Litolff's Verlag
- DOTZAUER, J. J. Friedrich. 113 Violoncello-etüden. Ed. Johann Klingenberg.
- FLESCHE, Carl; BOETTCHER, Wolfgang (arreglador). Scale system for violoncello. Ed. Carl Fischer.
- MAZZACURATI, Benedetto. Scale e arpeggi per violoncello. Ed. Carisch S.A.
- POPPER, David. High school of cello playing. 40 Etude, Op. 73. Publicado por G. Schirmer.
- SEVCIK, Otakar; COLE, Orlando (arreglador) (1905). Changes of positions and Preparatory scale studie ,Op. 8 (Transcripto y editado para violoncello). Elkan-Vogel – Inc.
- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). 40 Variations for violoncello, Op. 3. Ed. Bosworth & Co.
- STARKER, Janos; Georg Bekefi (asistente) (1961). An organized method of string playing. Violoncello Exercises for the left hand.
- YAMPOLSKY, Mark. Violoncello Technique. Editado por Gordon Epperson. MCA Music.

-KREUTZER, R. 42 Studi trascritti integralmente per Violoncello con Varianti di B. Mazzacurati.

OBRAS ORIENTATIVAS

- BACH, J. S. – Suite Nº 1 para cello solo en Sol Mayor, BWV 1007
- BEETHOVEN, L. V. – Sonata Nº 1 para cello y piano en Fa mayor, Op. 5.
- BREVAL, J.B. - Cello Concertino No. 4 en Do Mayor.
- BREVAL, J.B. - Sonata Nº 1 para cello y piano en Do Mayor Op. 40.
- GOLTERMANN – Nocturno para cello y piano
- FAURÉ, Gabriel – Elegía para cello y piano en do menor, Op. 24.
- GABRIELLI, Domenico - Ricercare para cello solo 1, 2 y 3.
- KLENGEL, Julius - Cello concertino No. 7 C- Duróp. 7.
- MENDELSON, Felix –Lieder ohne Worte, op.30
- SCHUMANN, Robert –Träumerei for Cello and Piano
- PIAZZOLLA, Astor – Oblivión para cello y piano.
- SAINT-SAËNS, Camille - El Carnaval de los animales, Nº XIII “El Cisne” para violoncello y piano.
- VIVALDI, Antonio -Concierto para 2 Violoncellos en Sol Menor RV 531.
- VIVALDI, Antonio- Sonata V en Mi menor, RV 40.
- PIAZZOLLA, Astor-CONTRABAJEANDO

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

El alumno tendrá un seguimiento semanal en el formato de clase práctica individual para el abordaje de la técnica y del repertorio. Se realizarán también clases grupales de técnica de Violoncello y de Ensamble con todos los estudiantes de la cátedra, facilitando así el aprendizaje en conjunto.

El profesor hará un seguimiento detallado del alumno y la rutina de estudio responderá a sus necesidades particularidades. Se propone investigar en registros/grabaciones para contar con mayor cantidad de elementos a la hora de analizar la obra a estudiar.

Las obras propuestas serán seleccionadas de acuerdo a las especificidades que el alumno necesite trabajar, siendo gradualmente sujetas a un mayor grado de dificultad.

7. EVALUACIÓN

Cada clase es una instancia de evaluación en el proceso de aprendizaje. Luego de un proceso de seguimiento, tanto de las clases individuales como grupales, se procederá a la realización de dos audiciones de carácter público cuya evaluación corresponde a la instancia de examen parcial:

Primera audición: a realizarse a fines del primer cuatrimestre interpretando la mitad de las obras del repertorio.

Segunda audición: a realizarse a final de año interpretando el repertorio de obras completo, con acompañamiento de piano en las obras que así lo precisen.

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

El Régimen de Alumnos de la Facultad de Artes (Resolución N° 363/99 del HCD) vigente al día de la fecha, dispone:

A los fines de obtener la **promoción de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos. (Art N° 17 del Régimen de Alumnos).

Aprobar ambas audiciones con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada.

(Art. N° 16 del Régimen de Alumnos).

A los fines de obtener la **regularidad de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos.

Aprobar ambas audiciones con una calificación igual o superior a 4. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada (Art. 21° del Régimen de Alumnos).

Para aprobar el examen final, el alumno deberá:

Presentar la totalidad del programa pactado con el profesor en el inicio del año lectivo.

Para aprobar el **examen libre**, el alumno deberá:

Interpretar de memoria por lo menos dos obras completas del programa y asistir a una o más entrevistas con el docente titular, con una anticipación no menor a tres meses previos al examen.

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>)

La Facultad de Artes dispone de un régimen especial de cursado para el alumno trabajador y/o con familiares a cargo (EXPTE-UNC: 0045631/2012 y modificación de su artículo N° 4 en EXPTE-UNC: 0023312/2015), el cual contempla:

La justificación de tardanzas a trabajos prácticos y audiciones.

La justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

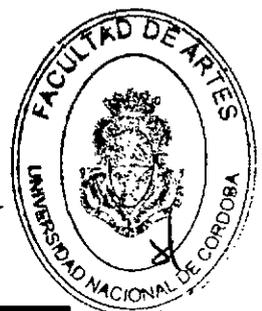
La previsión de otra instancia de evaluación sin ser ésta considerada como recuperatorio de la que reemplaza, con lo cual se reserva el mencionado derecho de recuperación de dicha instancia.

La posibilidad de reprogramar un 50% de las instancias de evaluación.

En caso del vencimiento de la regularidad o de la promoción de la materia, la solicitud de la extensión de dicha condición por el plazo de 3 (tres) turnos de examen una vez finalizado el tiempo reglamentario (ver condiciones a través del enlace, dispuesto más abajo, del reglamento en cuestión).

Para encuadrarse en dicho régimen, el alumno deberá tramitar y obtener el Certificado Único de estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Artes, a comienzos del primer cuatrimestre. Dicho certificado deberá ser presentado ante el docente titular.

(Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o->

con-familiares- a-cargo/)

9. RECOMENDACIONES DE CURSADA

Para realizar esta materia es conveniente tener aprobada o regularizada la materia
Introducción a los estudios musicales universitarios (curso de nivelación).

CRONOGRAMA TENTATIVO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Marzo Abril Mayo Junio Julio/ Agos Sept Octubre Noviem Diciemb

-Audiciones Diagnóstico a ingresantes

-1º TP/ 2º TP/ 3º TP

-1º Audición

4º TP 5º TP 6º TP 7º TP

2º Audición

Programa

Estudios: Escalasy arpegios/ Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) sonata completa ó 1 (una) Suite para violoncello solo/Una pieza corta de repertorio

Estudios: Escalas y Arpegios/Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) nueva Obra/Sonata completa/Una pieza corta de repertorio/Una obra con elementos propios de la expresión popular.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

Eugenia Menta

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Interpretación Instrumental - PLAN 2017

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL II - VIOLIN

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Luciano Casalino

- Ayudantes Alumnos: Maximiliano Pierroni, Camila Bartolome

Distribución Horaria

Turno único: Lunes 11:00 a 16:00 hs – (Martes 10:00 a 15:00 hs)

Email: lucianocasalino@gmail.com

PROGRAMA

1) **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Instrumento Principal (Violin) es la asignatura central de la Licenciatura en Interpretación Instrumental, y como tal pretende la capacitación y formación del alumno para su óptimo desempeño profesional a futuro, ya sea como docente, solista o músico de orquesta.

Para lograr lo propuesto, se hará hincapié en los siguientes puntos de enfoque troncales:

- Afinación
- Sonido (peso, distribución/velocidad de arco y punto de contacto)
- Golpes de arco (detache, martelle, spiccato, staccato, ricochet y sautille)
- Vibrato (adaptado estilísticamente a cada periodo de la historia)
- Análisis armónico y forma (reconocimiento de funciones básicas).
- Ambientación histórica (investigación del contexto histórico tanto de la obra en si como del compositor).

Para ello el alumno deberá desarrollar un alto nivel de disciplina de estudio para afrontar los diferentes desafíos del repertorio, a través de ejercicios de técnica (estudios, escalas, etc.), técnicas de estudio y de relajación, etc., para de esta manera pueda abordar con mayor facilidad el repertorio universal propio del instrumento (conciertos, música de cámara o repertorio orquestal).

El programa cuenta de variados niveles de dificultad, para lograr de esta manera una personalización óptima de acuerdo a las necesidades de cada alumno.

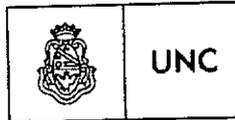

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2) Objetivos

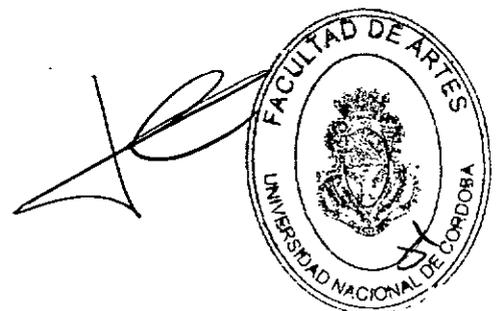
- Alcanzar un alto nivel de preparación tanto técnica como musical, adaptando los parámetros teóricos relativos a la organización y estructuración del lenguaje musical, comprometiéndome a participar activamente en su formación musical y humana con actitudes y valores personales y de trabajo conjunto.
- Conocer los contenidos propios del instrumento relativos a la literatura o repertorio, y a modelos o referentes interpretativos.
- Ampliar los recursos propios, a través de estrategias pedagógicas y técnicas de estudio, para optimizar el estudio personal.
- Ser capaces de elaborar programas de concierto coherentes mediante el conocimiento de los estilos musicales y comprensión de las tradiciones interpretativas, logrando transmitir sus elecciones en base a un conocimiento profundo del aspecto estilístico y mediante herramientas terminológicas y argumentales, inteligibles y claras, accesible a todos los públicos.

3) Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. Escalas y arpeggios (todas las tonalidades)
 - 1.1. Ozim
 - 1.2. Flesch
 - 1.3. Galamian
2. Golpes de arco (aplicados a escalas y arpeggios)
3. Estudios (8 o mas)
4. Obras:
 - 4.1. Bach: 2 movimientos contrastantes.
 - 4.2. Obras cortas (4 o mas)
 - 4.3. 1 Sonata
 - 4.4. 1 Concierto

Repertorio sugerido

1. Estudios
 - 1.1. O. Sevcik - Op.1,2 y 8
 - 1.2. F. Wolfhart – 60 Estudios Op.45
 - 1.3. J.F. Mazas – Estudios Op.36
 - 1.4. H.E. Kayser – 36 Estudios Op.20
 - 1.5. F. Fiorillo – 36 Caprichos Op. 3
 - 1.6. J. Dont – 24 Estudios o caprichos Op. 35
 - 1.7. R. Kreutzer – 42 Estudios

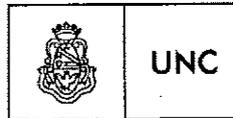

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. Obras

2.1. Violín Solo

2.1.1. J.S.Bach - Sonatas y Partitas

2.1.1.1. Sonata y Partitas BWV 1001-1006

2.1.2. G.P.Telemann

2.1.2.1. 12 Fantasias para violín solo TWC 40:26-37

2.2. Sonatas

2.2.1. A.Corelli

2.2.1.1. Violín Sonatas Op.5 N°7 a la 12

2.2.2. G. Tartini

2.2.2.1. Violín Sonata en sol menor

2.2.3. P.A. Locatelli

2.2.3.1. 6 Violin Sonatas Op.8

2.2.3.2. Sonata da camera Op.6

2.2.4. J-M. Leclair

2.2.4.1. 6 Sonatas para 2 violines Op.3

2.2.4.2. 12 Violin Sonatas (Op.1,2,5,9)

2.2.5. J. Haydn

2.2.5.1. Violin Sonatas N°1 - 8

2.2.6. W.A.Mozart

2.2.6.1. Violín Sonata N°1 - 35

2.2.7. L.v. Beethoven

2.2.7.1. Violin Sonata N°1 o 5

2.2.8. F. Schubert

2.2.8.1. 3 Violin Sonatas Op. 137 (D384,385,408)

2.2.9. R. Schumann

2.2.9.1. Märchenbilder Op.113 (versión para violín)

2.2.10. A.Dvorak

2.2.10.1. Sonatina Op.100

2.3. Obras cortas

2.3.1. W.A. Mozart

2.3.1.1. Rondo Concertante K269/261^a

2.3.1.2. Rondo en Re Mayor K485

2.3.2. F. Kreisler

2.3.2.1. Siciliana y Rigodón

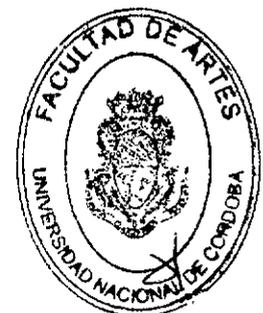
2.3.2.2. Preludio y allegro

2.3.2.3. Romance Op. 4

2.3.2.4. Slavonic Fantasie (Dvorak-Kreisler)

2.3.3. E. Elgar

2.3.3.1. Salud de amor

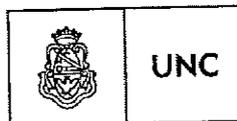

música

facultad
de artes

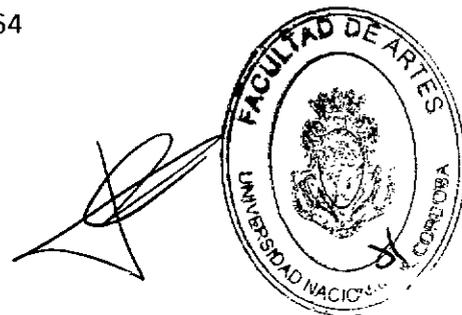
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 2.3.4. A. Dvorak**
 - 2.3.4.1. Humoresque Op.101 Nº7 (Arr. Kreisler)
- 2.3.5. N. Paganini**
 - 2.3.5.1. Cantabile Op. 17
- 2.3.6. B. Smetana**
 - 2.3.6.1. "From the Homeland"
- 2.3.7. H. Wieniawsky**
 - 2.3.7.1. 2 Mazurcas Op.19
 - 2.3.7.1.1. Obertass
 - 2.3.7.1.2. Dudziarz
- 2.3.8. S. Rachmaninov**
 - 2.3.8.1. 14 Romanzas Op.34
 - 2.3.8.1.1. 14. Vocalise
- 2.3.9. B. Bartok**
 - 2.3.9.1. Danzas Rumanas Sz.56

2.4. Conciertos

- 2.4.1. J.S.Bach**
 - 2.4.1.1. Violín Concerto en la menor, BWV 1041
 - 2.4.1.2. Doble Violin Concerto en re menor BWV 1043
 - 2.4.1.3. Concerto para Violin y Oboe BWV 1060R
- 2.4.2. A. Vivaldi**
 - 2.4.2.1. L'estro armónico Op.3
 - 2.4.2.1.1. Concerto III, VI, IX, XII
 - 2.4.2.2. La Stravaganza Op. 4
 - 2.4.2.3. 6 Violin Concerti Op. 6
 - 2.4.2.4. Las 4 estaciones (RV269,315,293,297)
- 2.4.3. P.A. Locatelli**
 - 2.4.3.1. L'Arte del violino Op.3
- 2.4.4. J-M. Leclair**
 - 2.4.4.1. 6 Violin Concertos Op.7
 - 2.4.4.2. 6 Violin Concertos Op.10
- 2.4.5. J. Haydn**
 - 2.4.5.1. Violin Concerto Sol Mayor Hob.VIIa:4
 - 2.4.5.2. Violin Concerto Do Mayor Hob.VIIa:1
- 2.4.6. W.A.Mozart**
 - 2.4.6.1. Violín Concerto Nº1 en Si bemol Mayor
 - 2.4.6.2. Violín Concerto Nº2 en Re Mayor
 - 2.4.6.3. Violín Concerto Nº3 en Sol Mayor
- 2.4.7. F. Mendelssohn**
 - 2.4.7.1. Violín Concerto en re menor para violin y orquesta de cuerdas.
 - 2.4.7.2. Violín Concerto en mi menor Op.64
- 2.4.8. M. Bruch**
 - 2.4.8.1. Violin Concerto en sol menor

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2.4.9. D. Kabalevsky

2.4.9.1. Violín Concerto Op. 48

4) Bibliografía obligatoria

- MOZART, L. *"A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing"* (1756). Oxford Un. Press, 1948
- GALAMIAN, I. *"Interpretación y enseñanza del violín"*. Editorial Pirámide. Madrid 1998

5) Bibliografía ampliatoria

- AUER, L. *"Violin playing as I teach it"*. Frederick A. Stokes Company, 1921
- FLESH, C. *"Los problemas del sanido del violín"*, Ed. Real Musical, Madrid 1995
- GEMINIANI, F. *"The Art of Playing the Violin"* (1751). Oxford Un. Press, 1952

6) Propuesta metodológica:

Durante el proceso de aprendizaje del repertorio se anexarán ejercicios y estudios para resolver distintos golpes o articulaciones de arco, dobles cuerdas, acordes, armónicos, cambios de cuerda y de posición y vibrato, con el propósito de acumular experiencias interpretativas integrales que se ajusten en un futuro a su desempeño laboral de calidad y eficiencia.

1. De aprendizaje

- Sensorial e imitación u observación.
- Análisis armónicos, estructurales y de forma (básicos).
- Fuentes de información audiovisuales.

2. De enseñanza

- Demostrativa y explicativa.
- Tareas de investigación histórica (contexto histórico).
- Análisis comentado de un artista observado.
- Técnicas de relajación (Alexander).

3. Modalidad

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- La modalidad de enseñanza recomendada para todos los alumnos será la individual.
- Se empleará para la distribución de material (partituras), información general, grilla de actividades y comunicación general el aula virtual "classroom" de la plataforma google.

7) Evaluación:

- Propuesta acorde a la reglamentación vigente:

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

8) Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Promoción: 80% de asistencia a clases y participación completa en exámenes de técnica y audiciones.
 - Aprobar con nota superior a 6 y promedio de 7 el 80 % de los prácticos realizados en clase.
 - Aprobar con nota superior a 6 y promedio de 7 la totalidad de las audiciones-parciales.
- Regular: 80% de asistencia a clases, y 50% de participación mínima en audiciones y exámenes de técnica.
 - Aprobar con nota y promedio superior a 4 el 80% de los prácticos realizados en clase
 - Aprobar con nota superior y promedio superior a 4 la totalidad de las audiciones-parciales.
- Libre: se requerirá un programa completo a presentar al titular de cátedra para su análisis y aprobación, con una anticipación mínima de 2 meses a la fecha de examen.

9) Recomendaciones de cursada:

- Instrumento Principal Violin I

10) Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

música

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

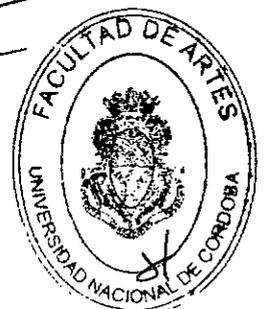
Cronograma tentativo:

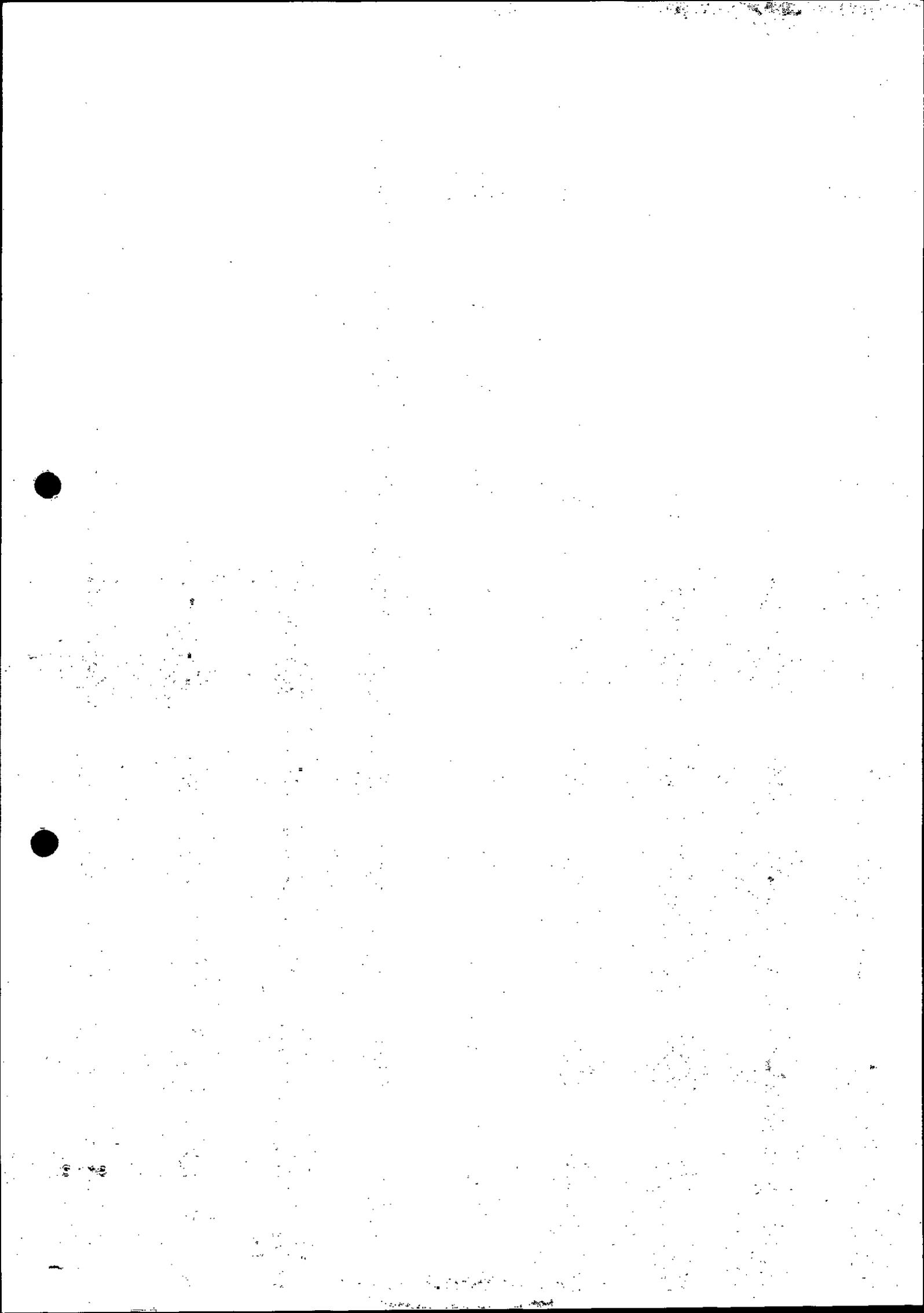
- 2 audiciones anuales a tener lugar las fechas 25 y 26 de Junio (para el primer semestre), y 12 y 13 de Noviembre.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18

HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental

Plan: 2017

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL II - VIOLA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Alberto R. J. Lepage** (lepageviola@gmail.com)

Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 11 a 15 hs.

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El alumno deberá desarrollar un nivel musical tal que le permita ejecutar con solvencia todo el repertorio escrito para el instrumento, siendo Instrumento Principal Viola la asignatura eje en la formación de músicos que terminada la carrera de Licenciado en Interpretación Instrumental se desempeñaran como docentes o como intérpretes en orquestas de Cámara, Sinfónica o como instrumentista solista.

El programa se adecuará a las características específicas de cada alumno, para lo cual se incluye listado de obras con distintos niveles de dificultad.

2. Objetivos

Formar intérpretes que posean una excelente preparación técnica y una profunda formación musical estilístico- interpretativa.

Objetivos específicos

- * Desarrollar la afinación.
- * Desarrollar el oído y autocontrol
- * Tocar afinado y controlar la afinación, tocando en una sola posición, cambiando posiciones, en distintos tiempos etc.
- * Conseguir la calidad de sonido.
- * Conseguir una buena técnica para una mejor interpretación.
- * Ser consciente de que el carácter del vibrato siempre depende del estilo de la obra.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PLAN MINIMO

1 Sonata de I.S. Bach para viola (violoncello) sola.

1 Concierto

1 Obra corta

8 - 10 Estudios

Escalas en 3 octavas, arpeggios, golpes del arco, dobles cuerdas, escalas cromáticas.

Ejemplo de PROGRAMA:

Sonata K 304	Mozart
1 Suite (6 suites para chelo)	Bach
Concierto en do mayor	Schubert
Concierto en Do menor	C. Bach

4. Bibliografía obligatoria

METODOS DE ESTUDIO DE TECNICA:

- Sevcik - School of technique
- Berta Volmer - Bratschenchule
- Galamian - Scales System for Viola
- Giuseppe Tartini - The art of bowing
- Hans Sitt - 15 Studies for Viola Op 116
- J.F Mazas - 30 etudes especiales Op 36
- Kayser - 36 Studies Op 20
- Kinsey - Elementary Progressive Studies Set 1 y 2
- Kreutzer - 42 Studies
- Samuel Applebaum - String builder Book 1, 2 y 3
- Schradieck - Techniques (Viola)
- Susan Brown - Two octave scales and bowings
- Wohlfahrt - Foundation Studies Book 1
- Wohlfahrt - 60 estudios para viola Op 45
- Rode -24 Caprichos
- Campagnoli- Op 22
- Flesh- Sistema de Escalas
- Dont- 24 Estudios
- Paganini- 24 Caprichos

ANEXO

Listado de obras por períodos

Barroco

D. Buxtehude, 1637-1707

- Sonata para 4 violas in F major

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

A. Corelli, 1653-1713:

- Sonata nº12 "La follia" Op.5 nº2 (originalmente para violín)

M. Marais, 1656-1728:

- Cinco danzas antiguas francesas

A. Vivaldi, 1678-1741:

- Concierto para viola d'amore RV 396 y RV 392

G. P. Telemann, 1681-1767:

- Concierto en SolM
- Concierto para dos violas
- Concierto a cuatro (transcripción)

G. F. Haendel, 1685-1759:

- Sonata para viola de gamba
- Concierto en Sim

B. Marcello, 1686-1737:

- Sonata para viola y piano

J.S. Bach, 1685-1750:

- Sexto Concierto de Brandeburgo
- Suites para viola sola

Clasicismo

J. Stamitz, 1717-1757:

- Concierto para viola

J.C.Bach, 1735-1782:

- Concierto en Dom

Haydn, Michael (hermano menor del conocido Haydn)

- Concierto para Viola, Organo y Orquesta de Cuerdas

F. A. Hoffmeister, 1754-1812:

- Concierto en ReM
- Concierto en SibM

W. A. Mozart, 1756-1791:

- Trío para viola, clarinete y piano
- Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta

Alessandro Rolla, 1757-1841

- Concierto para viola y orquesta op.3

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-
- Divertimento para viola y cuerdas in F major
 - Concertino para viola y cuerdas in E flat major

K.F. Zelter, 1758-1832:

- Concierto para viola y orquesta

J. N. Hummel, 1778-1837:

- Fantasía para viola y piano

Romanticismo

C.M. von Weber, 1786-1826:

- Andante e rondo ungarese

F. Schubert, 1797-1898:

- Sonata "Arpeggione" (Originalmente para Arpeggione)
- Concierto en DoM

Kalliwoda, 1801-1866

- Tres nocturnos Op. 186

H. Berlioz, 1803-1869:

- Harold en Italia op. 16 (1834)

M. Glinka, 1804-1857:

- Sonata para viola y piano en Rem

R. Schumann, 1810-1856:

- "Märchenbilder" para viola y piano Op. 113
- Adagio y allegro Op. 70

F. Liszt, 1811-1886:

- Romance oublié

J. Brahms, 1833-1897:

- Sonatas para viola o clarinete

H. Sitt, 1850-1922:

- Concierto para viola y piano Sol m, op 46

Impresionismo...(en adelante)

C. Debussy, 1862-1918:

- Romanza

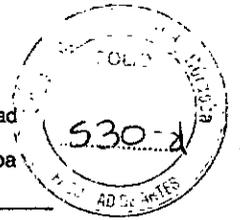
música

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

R. Strauss, 1864-1949:

- Don Quijote : Tiene un importante solo de viola (1897)

A. Glazunov, 1865-1936

- Elegía Op.44

M. Reger, 1873-1916:

- Tres suites Op.131

B. Bartók, 1881-1945:

- Concierto para viola y orquesta

G. Enescu, 1881-1955

- Pieza de concierto para viola y piano (1906)

P. Hindemith, 1895-1963:

- Der Schwanendreher, para viola y orquesta

- Meditación

- Trauermusik

- Dos sonatas para viola solo y dos con piano: op. 25 n° 1, op 11 N°5

W. Walton, 1902-1982:

- Concierto para viola y orquesta (1929)

D. Schostakóvich, 1906-1985:

- Sonata para piano y viola Op.147

Nino Rota, 1911-1979

- Intermezzo per Viola e pianoforte

V. Williams:

- Suite para viola y pequeña orquesta (1934)

5. Bibliografía Ampliatoria

La Historia de la Viola (dos volúmenes) M. Riley Shar, Violin and viola books

La Viola H. Barret Shar.....

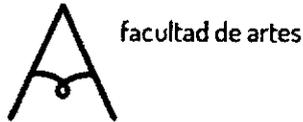
Playing the Viola, Conversations with Williams Primrose David Dalton Shar.....

6. Propuesta metodológica

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El seguimiento del avance de los alumnos y las instrucciones respectivas, se realizará de manera individual.

Se indicarán los métodos a usar para vencer las dificultades planteadas en las diferentes obras y se aconsejará sobre la elección de materiales audio-visuales.

El profesor ejemplificará con ejecuciones la manera de afrontar los pasajes dando las indicaciones técnicas correspondientes: digitaciones, dirección del arco, golpes de arco, matices, etc., y también indicaciones sobre estilo, fraseo, contenido programático, etc.

7. Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

AUDICIONES / PARCIALES / TRABAJOS PRACTICOS

Primera audición: Un recital a mediados de año (fracción del programa).

Segunda audición: Interpretación al finalizar el año de un recital (programa completo) con acompañamiento.

Trabajos Prácticos: Dos antes de la primera audición y dos antes de la segunda audición según el avance de cada alumno.

En todas las instancias de evaluación se considerarán los aspectos técnicos e interpretativos.

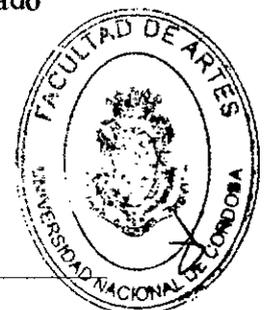
8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos regulares:

- a. deberán asistir al 80% de las clases prácticas
- b. aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 4
- c. aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 4.
- d. Podrán recuperar un trabajo práctico
- e. deberán rendir la asignatura en turno de examen con el programa acordado previamente por la cátedra.

Alumnos promocionales:

- deberán asistir al 80% de las clases prácticas

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- aprobar los trabajos prácticos realizados en audiciones internas de cátedra con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7
- aprobar los dos parciales en audiciones públicas con calificación igual o mayor a 6 y promedio de 7.
- Podrán recuperar un trabajo práctico.
- La cátedra podrá solicitar la participación en una instancia pública o interna con el programa acordado coloquio en audición previamente por la cátedra.

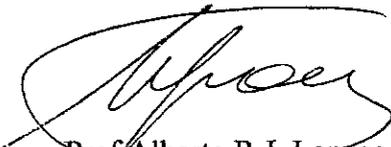
Alumnos libres:

En caso de rendir en condición de alumno libre, deberá presentar la propuesta de programa a ejecutar por escrito y con una antelación sesenta días a la fecha del examen. En ambos casos, libre o regular, una parte del programa, a elección del alumno, deberá ser ejecutado de memoria, presentando un programa impreso con las obras a ejecutar, que en el caso de ser alumno libre incluirá un breve comentario sobre dichas obras (nota de programa). El examen será público.

9. Recomendaciones de cursado: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo: Primera Audición: Lunes 2 de Julio de 2018 a las 15 hs.
Segunda Audición: Lunes 5 de Noviembre de 2018 a las 15 hs

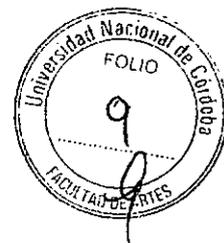

Prof. Alberto R. I. Lepage

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/18
HCD.

Lic. Valantina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Departamento de Música.

Carrera: Licenciatura en Interpretación Instrumental con orientación en Violoncello.

Plan 2018

Asignatura: Instrumento principal II. Violoncello.

Profesora Titular: María Eugenia Menta (Prof. Titular con dedicación semi-exclusiva)

Horario: Lunes por la tarde. (16/20 hs)

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza superior de un instrumento debe estar orientada a lograr en los estudiantes un creciente desarrollo instrumental, técnico e interpretativo a través de un proceso integral, que incorpora para la formación bibliografía especializada, métodos y obras de repertorio y ensamble.

Estas herramientas a lo largo de la carrera serán el basamento fundamental en el desarrollo de la conciencia crítica del estudiante frente a cada pieza encarada y su contexto estilístico temporal que posibilite enriquecer la interpretación. Como así también serán las que le brinden destreza y resistencia en el manejo del instrumento.

En cuanto al repertorio se presenta un programa anual que incorpora variadas obras de los compositores más representativos en lo que al violoncello se refiere. Se incluirán también obras que presenten elementos de la música popular (Tango/Folclore, etc) para adentrarnos en el particular enfoque que se necesita para abordar dichos elementos.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar destreza técnica que permita interpretar obras de repertorio.
- Desarrollar conciencia física, muscular y postural para lograr relajación y disfrute al momento de interpretar una obra.
- Interpretar y conocer elementos específicos/estilísticos del repertorio universal de Violoncello y de expresiones de la música popular.
- Manejar conceptos de los diferentes estilos.

- Desarrollar gradualmente la memoria.
- Contribuir a la formación de ensambles de violoncello para trabajar nociones relacionadas a afinación, timbre, sonido, expresión e interpretación general.
- Participar de clases grupales que contribuyan al aprendizaje general de los alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Favorecer al correcto desarrollo de lo postural: toma de arco, peso de brazo, relajación.
- Trabajar la afinación en métodos, obras solistas y en ensambles.
- Manejar con solvencia posiciones en el diapasón.
- Desarrollar conciencia crítica al momento de colocar digitaciones y arcos.
- Manejar con solvencia articulaciones de arco.
- Profundizar la técnica del vibrato.

3. CONTENIDOS

UNIDAD Nº 1: Nociones básicas del instrumento/Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas.
- Afinación del Instrumento
- Respiración/Relajación
- Gimnasia/Calentamiento
- Elongación
- Mano izquierda: Posiciones fijas y respectivos cambios de posición
- Mano derecha: Toma de arco
- Nociones de disociación y sincronización.

UNIDAD Nº 2: Postura

- Postura correcta de hombros, columna vertebral, espalda y piernas
- Adaptación del instrumento a la postura correcta

- Respiración
- Calentamiento y relajación

UNIDAD Nº 3: Técnica. Brazo y mano derecha

- Peso de brazo y toma de arco
- Postura
- Arco (talón, mitad, punta).Articulaciones. (detaché, legato, staccato, martellatto, portato, spiccato)
- Articulaciones propias de estilos populares (marcato/fraseos/yumba/accentuación/arrastres)
- Paso de arco. Cambio de cuerdas. Punto de contacto
- Construcción del sonido/Color y cuerpo del sonido
- Anotación de arcos

UNIDAD Nº 4: Técnica. Brazo y mano izquierda

- Peso de brazo/postura/pisada de mano en el diapasón
- Afinación
- Escalas de tres octavas/velocidad en la ejecución de escalas//Sevcik op 8
- Cadencias de dobles cuerdas (3º/4º/6º/5º)
- Ornamentos (trinos y apoyaturas)
- Digitación
- Cambios de posición/Desmangue

UNIDAD Nº 5: Técnica. Vibrato

- Relajación/Peso
- Velocidad/amplitud
- Ritmo/Incisividad
- Vibrato según estilos musicales

UNIDAD Nº 6: Interpretación

- Investigación de la obra (Compositor, periodo, contexto)

UNIDAD Nº 7: Repertorio

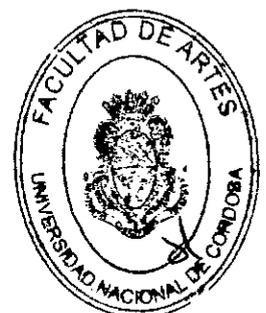
Programa anual tentativo:

- Una Sonata para violoncello completa.
- Piezas cortas de repertorio.
- Una obra con elementos propios de la expresión popular.
- Una Suite para violoncello solo ó 1 (una) sonata completa distinta al ítem anterior.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

LIBROS DE TÉCNICA

- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). School of bowing technique for cello, Op. 2. Ed. Bosworth & Co.
- GRUETZMACHER. Etudes (without Thumb Position) Op. 38. Volume 1
- HUNERFURST, F.W. 24 Etudes Violoncelle. Braunschweig. Henry Litolf's Verlag
- DUPORT, J.L. 21 Exercices. Braunschweig. Henry Litolf's Verlag
- DOTZAUER, J. J. Friedrich. 113 Violoncello-etüden. Ed. Johann Klingenberg.
- FLESCHE, Carl; BOETTCHER, Wolfgang (arreglador). Scale system for violoncello. Ed. Carl Fischer.
- MAZZACURATI, Benedetto. Scale e arpeggi per violoncello. Ed. Carisch S.A.
- POPPER, David. High school of cello playing. 40 Etude, Op. 73. Publicado por G. Schirmer.
- SEVCIK, Otakar; COLE, Orlando (arreglador) (1905). Changes of positions and Preparatory scale studie ,Op. 8 (Transcripto y editado para violoncello). Elkan-Vogel – Inc.
- SEVCIK, Otakar; FEUILLARD, Louis (arreglador). 40 Variations for violoncello, Op. 3. Ed.

Bosworth & Co.

- STARKER, Janos; Georg Bekefi (asistente) (1961). An organized method of string playing. Violoncello Exercises for the left hand.
- YAMPOLSKY, Mark. Violoncello Technique. Editado por Gordon Epperson. MCA Music.
- KREUTZER, R. 42 Studi trascritti integralmente per Violoncello con Varianti di B. Mazzacurati.

OBRAS ORIENTATIVAS

- BACH, J. S. – Suite Nº 2 para cello solo en Sol Mayor, BWV 1007
- BEETHOVEN, L. V. – Sonata Nº 1 para cello y piano en Fa mayor, Op. 5.
- SAINT SAËNS, Camile. –Allegro Apassionatto
- BRAGATO, José. – “Graciela y Buenos Aires” para cello y piano..
- GOBBI, Alfredo. “El Andariego”. Arreglo de Damián Torres para cello solo.
- FAURÉ, Gabriel – Elegía para cello y piano en do menor, Op. 24.
- GABRIELLI, Domenico - Ricercare para cello solo 1, 2 y 3.
- KLENGEL, Julius - Cello concertino No. 7 C- Durop. 7.
- MENDELSON, Felix –Lieder ohne Worte, op.30
- SCHUMANN, Robert –Träumerei for Cello and Piano
- PIAZZOLLA, Astor – Oblivión para cello y piano.
- SAINT-SAËNS, Camille - El Carnaval de los animales, Nº XIII “El Cisne” para violoncello y piano.
- VIVALDI, Antonio -Concierto para 2 Violoncellos en Sol Menor RV 531.
- VIVALDI, Antonio- Sonata V en Mi menor, RV 40.
- PIAZZOLLA, Astor-CONTRABAJEANDO

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

El alumno tendrá un seguimiento semanal en el formato de clase práctica individual para el abordaje de la técnica y del repertorio. Se realizarán también clases grupales de técnica de

Violoncello y de Ensamble con todos los estudiantes de la cátedra, facilitando así el aprendizaje en conjunto.

El profesor hará un seguimiento detallado del alumno y la rutina de estudio responderá a sus necesidades particularidades. Se propone investigar en registros/grabaciones para contar con mayor cantidad de elementos a la hora de analizar la obra a estudiar.

Las obras propuestas serán seleccionadas de acuerdo a las especificidades que el alumno necesite trabajar, siendo gradualmente sujetas a un mayor grado de dificultad.

7. EVALUACIÓN

Cada clase es una instancia de evaluación en el proceso de aprendizaje. Luego de un proceso de seguimiento, tanto de las clases individuales como grupales, se procederá a la realización de dos audiciones de carácter público cuya evaluación corresponde a la instancia de examen parcial:

Primera audición: a realizarse a fines del primer cuatrimestre interpretando la mitad de las obras del repertorio.

Segunda audición: a realizarse a final de año interpretando el repertorio de obras completo, con acompañamiento de piano en las obras que así lo precisen.

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

El Régimen de Alumnos de la Facultad de Artes (Resolución N° 363/99 del HCD) vigente al día de la fecha, dispone:

A los fines de obtener la **promoción de la materia**, el alumno deberá:

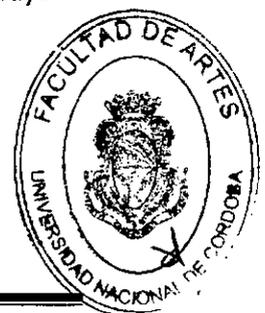
Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos. (Art N° 17 del Régimen de Alumnos).

Aprobar ambas audiciones con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada.

(Art. N° 16 del Régimen de Alumnos).

A los fines de obtener la **regularidad de la materia**, el alumno deberá:

Asistir al 80% de las clases prácticas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). El alumno tendrá derecho a recuperar como mínimo el 33% de los Trabajos Prácticos.

Aprobar ambas audiciones con una calificación igual o superior a 4. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (una) de las audiciones, en cuyo caso la calificación que obtenga reemplazará a la obtenida en la evaluación recuperada (Art. 21º del Régimen de Alumnos).

Para aprobar el examen final, el alumno deberá:

Presentar la totalidad del programa pactado con el profesor en el inicio del año lectivo.

Para aprobar el **examen libre**, el alumno deberá:

Interpretar de memoria por lo menos dos obras completas del programa y asistir a una o más entrevistas con el docente titular, con una anticipación no menor a tres meses previos al examen.

(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>)

La Facultad de Artes dispone de un régimen especial de cursado para el alumno trabajador y/o con familiares a cargo (EXPTE-UNC: 0045631/2012 y modificación de su artículo Nº 4 en EXPTE-UNC: 0023312/2015), el cual contempla:

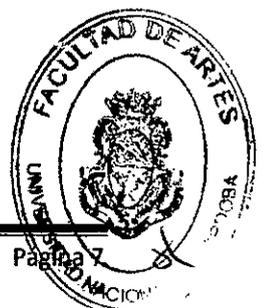
La justificación de tardanzas a trabajos prácticos y audiciones.

La justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

La previsión de otra instancia de evaluación sin ser ésta considerada como recuperatorio de la que reemplaza, con lo cual se reserva el mencionado derecho de recuperación de dicha instancia.

La posibilidad de reprogramar un 50% de las instancias de evaluación.

En caso del vencimiento de la regularidad o de la promoción de la materia, la solicitud de la extensión de dicha condición por el plazo de 3 (tres) turnos de examen una vez finalizado el tiempo reglamentario (ver condiciones a través del enlace, dispuesto más abajo, del reglamento en cuestión).

Para encuadrarse en dicho régimen, el alumno deberá tramitar y obtener el Certificado Único de estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Artes, a comienzos del primer cuatrimestre. Dicho certificado deberá ser presentado ante el docente titular.

(Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

9. RECOMENDACIONES DE CURSADA

Para realizar esta materia es conveniente tener aprobada o regularizada la materia Introducción a los estudios musicales universitarios (curso de nivelación).

CRONOGRAMA TENTATIVO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Marzo Abril Mayo Junio Julio/ Agos Sept Octubre Noviem Diciemb

-Audiciones Diagnóstico a ingresantes

-1º TP/ 2º TP/ 3º TP

-1º Audición

4º TP 5º TP 6º TP 7º TP

2º Audición

Programa

Primer cuatrimestre

Estudios: Escalas y arpeggios/ Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) sonata completa ó 1 (una) Suite para violoncello solo/Una pieza corta de repertorio

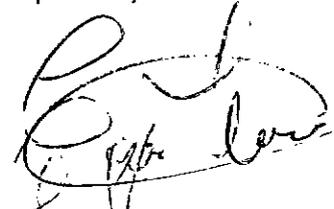

Segundo cuatrimestre

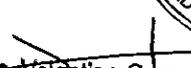
Estudios: Escalas y Arpegios/Flesch/Sevcik/Dotzaver/Popper

Obras: 1 (una) nueva Dbra/Sonata completa/Una pieza corta de repertorio/Una obra con elementos propios de la expresión popular.

Eugenia Menta

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 335/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC