

Materia: Introducción al lenguaje musical.

Departamento:

Artes

Profesor:

Benedetto, Sandro

2002

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

Programas

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

Introducción al Lenguaje

Musical

CATEDRA SANDRO BENEDETTO

2002

Introducción al Lenguaje Musical

Cátedra Lic. Sandro Benedetto

Programa 2002

Objetivos

Que el alumno

- Reconozca auditivamente los diferentes parámetros que constituyen el lenguaje musical.
- Estimule su percepción y comprensión auditiva
- Adquiera conocimientos generales de distintos periodos de la historia de la música
- Aplique los conceptos estudiados para discriminar auditivamente los mismos

Contenidos

Unidad 1. EL SONIDO

Producción, transmisión y recepción del sonido

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

Sonido y ruido

Unidad 2: EL RITMO

Ritmos uniforme y no uniforme.

Ritmos libre y pulsado

Diferentes tipos de compases

Unidad 3. LA SINTAXIS Y LA FORMA MUSICAL

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

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

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

Unidad 4. LOS TEMAS Y LOS MOTIVOS

Noción de Tema y Motivo.

Descripción rítmica y melódica del motivo.

Noción de Elaboración.

Unidad 5: EL ASPECTO MELODICO - ARMONICO

Músicas con centro tonal definido Música modal, Música tonal.

Música atonal

Unidad 6: LAS FUNCIONES FORMALES

Las Funciones Formales del discurso musical

Introductoria

Expositiva

Elaborativa.

Transitiva

Conclusiva

Unidad 7: LA TEXTURA

Noción de textura.

Diferentes texturas básicas Monofonía, Melodía acompañada, Polifonía vertical,

Polifonía horizontal

Combinaciones de texturas

Unidad 8. LAS FUENTES SONORAS

La voz, su registro y tesitura

Diversas agrupaciones vocales.

Forma de producción del sonido en la voz

Los instrumentos de la orquesta occidental Clasificación tradicional Clasificación

según Hornböstel y Sachs. Los principales instrumentos solistas Distintas agrupaciones

instrumentales. Reconocimiento auditivo de instrumentos, ruidos y sonidos electrónicos

Unidad 9 LA INTERPRETACION MUSICAL

Conceptos de dinámica, agógica y articulación

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

Otros

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

Articulación: Legato, portato, staccato, etc

Unidad 10: EL PROBLEMA DEL LENGUAJE MUSICAL

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

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

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

Unidad 11 LA MUSICA COMO SOPORTE DE OTRAS ARTES

Los medios audiovisuales La música cinematográfica. Sintaxis del montaje audiovisual.

Efectos de la música sobre la imagen.

Unidad 12: LOS ESTILOS MUSICALES

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

Unidad 13: RECONOCIMIENTO ESTILISTICO

Aplicación del análisis auditivo al reconocimiento de los estilos desarrollados en la Unidad 12. ;

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía por unidades temáticas:

Textos introductorios

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

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

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

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

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

Sobre sonido

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

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

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

Sobre ritmo

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

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

Edgar Willems *El ritmo musical* Editorial Eudeba

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

Sobre sintaxis. forma musical y análisis temático

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

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

Zamacois, Joaquín *Curso de formas musicales* Editorial Labor

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

Sobre organización melódico – armónica

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

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

Sobre funciones formales y textura

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

Sobre interpretación musical

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

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

Sobre fuentes sonoras

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

Curt Sachs: *Musicología comparada*. EUDEBA, 1966

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

Sobre el problema del lenguaje musical y la percepción

Rudolf Arnheim *Arte y Percepción Visual* EUDEBA

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

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

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

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

Sobre Estilos musicales

Jean de Valois. *El canto gregoriano* Editorial Eudeba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diccionarios musicales

Edit Iberia, Barcelona 1981;
Edit Ricordi, Bs As,
Edit Anaya, Madrid 1986;
Edit. Istmo, Madrid,
Oxford, Harvard, 1964.

DISCOGRAFÍA OBLIGATORIA

CD 1 Fuentes Sonoras
CD 2 Forma y Sintaxis
CD 3 Forma y Sintaxis

DISCOGRAFIA SUGERIDA

Gregorian chant Choralschola der Wiener Hofburgkapelle
Gregorian christmas Chants and motets (Laserlight)
Salve festa dies Gregorian chant for seasons of the year (Naxos)
Chant Greatest hits (Sony)
Gregorianischer choral: Weihnachtsmessen Munsterschwarzach/ Joppich.
Chominciamento di gioia (Naxos)
Medieval carols (Naxos)
Close encounters in early music (Opus 111)
Codex Engelberg 314. Schola Cantorum Basiliensis.
Carmina Burana Studio der frühen musik / Thomas Binkley
Canciones picarezas y danzas del Renacimiento Promúsica de Rosario
Music of the crusades. The Early Music Consort of London/ David Munrow
Camino a América Conjunto Música Ficta de Buenos Aires
'A l'estampida': medieval dance music The Dufay Collective
Musik der Gotik. The Early Music Consort of London/ David Munrow
Musik in der Kathedrale von Reims und in Notre-Dame in Paris. Deller Consort/
Collegium Aureum
De Machaut: La messe de Nostre Dame Le voir dit (Naxos).
Anthologie de la musique espagnole (Astrée)
The triumphs of Oriana. Madrigale Pro Cantione Antiqua / Partridge
Dufay: Chansons (Naxos).
De Rore. Johannes passion Huelgas ensemble / Van Nevel.
Musique sacree du XVI siecle (Appia)
El siglo de oro. Pro Cantione Antiqua / Bruno Turner.
El Coral Femenino de San Justo, en el Teatro Colón / Director: Roberto Saccente.
Ensaladas Hesperion XX / Jordi Savall
Flecha: Las Ensaladas Huelgas ensemble / Paul Van Nevel.
Lassus. Theatre of voices (Harmonia mundi).
Palestrina. Missa Papae Marcelli. Choir of Westminster abbey / Preston.
Palestrina. Song of songs. Pro Cantione Antiqua / Bruno Turner.
Tomás Luis de Victoria: Motetes y misa. Coro del Conservatorio de Música de Morón.
Director: Roberto Saccente.
William Byrd. Masses for four & five voices (Naxos)

Guía de audición

ANALIZAR:

1- Sintaxis

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

2- Ritmo

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

3- Temas

- hay un solo tema
- hay dos o más temas

4- Funciones formales

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

5- Aspecto melódico-armónico

- Tiene o no centro tonal

6- Textura

- Es un solo plano sonoro / Son dos o más planos sonoros:

LLENAR LA FICHA:

1- Sintaxis

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

2- Ritmo

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

3- Temas

- indicar con letras mayúsculas cada tema sobre la sintaxis

4- Funciones formales

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

5- Aspecto melódico-armónico

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

6- Textura

- Consignar los signos correspondientes a cada textura en relación vertical con la sintaxis.

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

- Si hubiera combinación de texturas, colocar ambos signos separados por una barra. La que ocupe el primer plano se consignará encima de la que acompaña

7- Orquestación

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

7- Orquestación

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

8- Dinámica, agógica y articulación

Dinámica:

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

Agógica:

- El movimiento es rápido / moderado / lento

Articulación:

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

8- Dinámica, agógica y articulación

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

9- Observaciones:

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

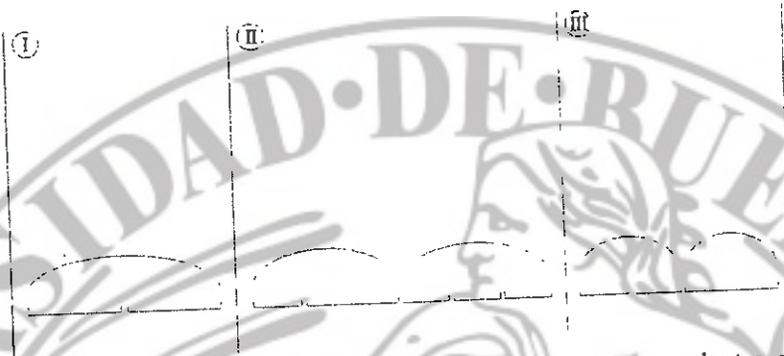
Guía de representaciones gráficas

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

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

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

secciones:

oraciones:

frases:

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

Ejemplos:

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

2-RITMO:

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

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

4-FUNCIONES FORMALES:

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

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

5-ASPECTO MELODICO-ARMONICO:

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

6-TEXTURA:

- Se utilizarán los siguientes signos:

Monodía:

Melodía acompañada:

Polifonía vertical.

Polifonía horizontal.

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

Melodía acompañada por polifonía vertical:

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

7-ORQUESTACION:

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

8- DINAMICA, AGOGICA y ARTICULACION:

ORQUESTACIÓN

Soprano
Coro masculino
Cuerdas
Vientos
Percusión
(panderetas y tambor)

--	--

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

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

Tanzmusik aus Renaissance und Fruhbarock Ragossnig/ Ulsamer-Collegium/ Ulsamer Praetorius: Tanze aus Terpsichore. The Early Music Consort of London/ David Munrow.

Da Milano: Fantasias, Ricercars and Duets. Christopher Wilson/ Shirley Rumsey.

A History of Western Music Norton Anthology of Western Music Vol I y II.

Sonatas de Mozart, Haydn, Beethoven.

Cuartetos de cuerdas de Beethoven

Sinfonias de Mozart, Haydn, Beethoven.

Preludios, estudios, vales, polonesas, mazurcas de Chopin

Operas: Don Juan (Mozart), La Traviatta (Verdi), La Boheme (Puccini).

Lieder de Schumann, Schubert, Brahms.

Preludios de Debussy.

Suites inglesas, francesas y alemanas, de Bach

El Clave bien temperado, Vol 1 y 2 J.S. Bach

“Guía orquestal para la juventud” de B Britten,

“Pedro y el Lobo” de Prokofieff

Concertos grossos Vivaldi

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

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

Modalidad del dictado de la materia

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

Modalidad de las clases. teórica – práctica

Régimen de promoción exámenes parciales y trabajos prácticos Examen final.

Etapas del desarrollo de los temas

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

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

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

Grupos de alumnos

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

Criterios de evaluación

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

Evaluación y forma de promoción

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

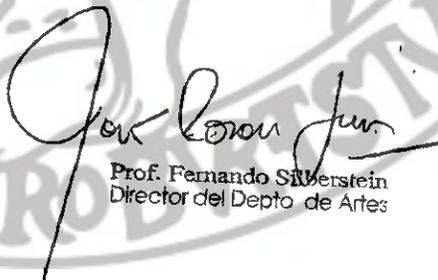
En el examen final se evaluarán los contenidos teóricos y el reconocimiento de estilos en forma auditiva

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

SEMINARIO INTERNO DE LA CÁTEDRA

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

Lic Sandro Benedetto

Prof. Fernando Silverstein
Director del Depto. de Artes