

Seminario: Timbre y composición en la música del siglo XX

Departamento:

Artes

Profesor:

Baquedano, Miguel Ángel

2° Cuatrimestre - 2016

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

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

SEMINARIO: Timbre y composición en música del siglo veinte
U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Miguel Baquedano

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2016

Aprobado por Resolución

PROGRAMA:

N° 2130/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento de Artes

Carrera: Licenciatura en Artes

Asignatura: Seminario de grado

Título: Timbre y composición en música del siglo veinte

Profesor: Miguel Ángel Baquedano

Cuatrimestre y Año: segundo cuatrimestre 2016

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

Fundamentación

Aun siendo un concurrente ineludible en todo enunciado musical, el timbre no llegó a ser considerado -durante mucho tiempo- un constituyente del lenguaje, sino más bien un portador de la estructura definida, prioritariamente, por la conjunción alturas-duraciones. El privilegio otorgado a tal conjunción planeó sobre la invención, la práctica, la reflexión teórica y la educación musical erigiéndose en fundamento del lenguaje; la altura y la duración retuvieron así la mayor consideración de compositores, músicos, teóricos y pedagogos a lo largo de siglos. De todos modos, el timbre recibió un tratamiento diverso a lo largo de diferentes épocas. Una ojeada retrospectiva -y somera- dentro de la tradición europea occidental, permite comprobar la existencia de textos referidos a aspectos ligados a la descripción de instrumentos y, eventualmente, al tratamiento de agrupaciones sonoras, desde aproximadamente el siglo dieciséis. Posteriormente, tratados sobre instrumentación y orquestación pueden datarse en Francia desde mediados del siglo dieciocho; en tanto, Rousseau habría sido uno de los pioneros en ofrecer una definición del timbre en la misma época.

La cuestión de la integración funcional de los diferentes componentes fue motivo de reflexión en el contexto de la técnica serial de mediados de siglo veinte. Aportes para el estudio de las propiedades funcionales de los componentes de la estructura musical pueden hallarse en el examen realizado por Pierre Boulez en el marco de una discusión acerca de los principios sobre los que se sustenta la técnica ya mencionada. Así, Boulez trata sobre las condiciones de interacción e interdependencia entre altura, duración, intensidad, timbre, estableciendo el reconocimiento de dos categorías, *integración* y *coordinación*, y examinando la capacidad relativa de cada una de ellas. Otro aporte significativo de Boulez procede de su ensayo "Le timbre et l'écriture, le timbre et le langage", donde discute acerca del timbre y la invención desde el punto de vista estético, vinculado a un hecho musical, al lenguaje y a la escritura.

Por otra parte, de acuerdo a las observaciones de Robert Piencikowski, una reflexión acerca de las prioridades lingüísticas y el rol relativo del timbre sólo fue acometida en ciertas estéticas del siglo veinte con resultados divergentes. Las dos concepciones frente al timbre que reconoce este autor se refieren, por un lado, a considerarlo en relación de equivalencia al resto de los componentes y, por otro lado, inclinándose a elevarlo al tope de la jerarquía, erigiéndolo en modelo responsable de la organización sometiendo a los demás componentes. En este marco, resulta de especial interés, el cambio que experimenta la disyuntiva frente al timbre en el área de la creación musical. En tal sentido, según el autor ya citado, la antigua discusión entre mayor o menor austeridad o derroche del color instrumental deja su sitio a un cuestionamiento en torno de la preponderancia funcional. Otra perspectiva la aportan los trabajos de Fred Lerdahl y su interés acerca del desenvolvimiento estructural del timbre y Albert S. Bregman, quién dirige su atención al timbre y la disonancia y a su relación con la orquestación.

Las herramientas teóricas derivadas de los trabajos arriba mencionados habrán de constituirse así en el basamento a partir del cual se llevarán a cabo las observaciones analíticas dirigidas a establecer la relación entre el timbre con los otros elementos de la estructura musical en diferentes contextos estilísticos.

Jalones que marcan el advenimiento de una conciencia musical que tiende a poner en valor el timbre ligado al proceso compositivo, en poéticas musicales europeas, son los siguientes: nota-tono y nota-sonido en Claude Debussy; el sonido concebido como materia en Edgar Varèse; composición y *Klangfarbenmelodie* en Arnold Schoenberg y Anton Webern; el timbre y su función relativa, en relación al resto de los componentes, en Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen; timbre y textura en György Ligeti. En nuestro medio, desde los años sesenta aproximadamente, a la zaga de la influencia varesiana, se verifica la existencia de una actitud compositiva que se asienta en el interés por las cualidades tímbricas, acústicas. Algunos exponentes de esta tendencia son Juan Carlos Paz, Graciela Paraskevaídís, Mariano Etkin.

Objetivos

El Seminario se propone una aproximación al estudio del timbre, ligado a la composición, focalizando exclusivamente sobre la producción musical con fuentes acústicas. La selección de poéticas musicales y obras a tratar está dirigida a brindar una visión parcialmente panorámica sobre un asunto muy vasto. El corpus a estudiar incluye obras de compositores europeos y argentinos. En favor de incluir cierta producción local, el tratamiento de la producción musical europea está conscientemente restringido.

El Seminario apunta al desarrollo de la comprensión teórica y el análisis crítico de los siguientes asuntos:

- a) timbre, acústica y percepción: estudio y reflexión crítica;
- b) timbre y composición: estudio y reflexión crítica
- c) timbre, invención, instrumentación y orquestación: aproximación teórica y analítica a través del estudio de casos significativos: obras de Debussy, Varèse, Schoenberg, Webern, Boulez, Stockhausen, Ligeti, Paz, Paraskevaídís, Etkin

Contenidos – Unidades temáticas

Unidad 1. Timbre, acústica y percepción: aproximación teórica, según la perspectiva de G. Basso: a) definiciones de timbre; b) modelos explicativos sobre el timbre: i. clásico; ii. análisis multidimensional; iii. modelos verbales; iv. modelos de análisis por síntesis.

Unidad 2. Timbre y composición: aproximación teórica, según la perspectiva de P. Boulez, principalmente, además de otros aportes conexos: a) condiciones de interacción e interdependencia entre los componentes sonoros; b) el timbre desde el punto de vista estético y su vínculo con un hecho musical, el lenguaje y la escritura; c) el mundo instrumental y su división: el número pequeño y el número grande; d) la aptitud *funcional* del timbre y su comprensión analítica considerando la relación con el resto de los componentes y la resultante del hecho musical del cual es constituyente.

Unidad 3. Invención, timbre, instrumentación y orquestación 1: aproximación teórica y analítica. A. Nota-tono y nota-sonido; la alianza frecuencias-timbres en la conformación de elementos temáticos en Debussy. B. La estética del sonido organizado en Edgar Varèse: concepción del sonido como materia: a) el ascendente de los estudios de Hermann Von Helmholtz en la poética de Varèse; b) figuración e instrumentación: cualidades espectrales de los instrumentos de percusión y su influjo en la escritura para los instrumentos de viento.

Unidad 4. . Invención, timbre, instrumentación y orquestación 2: aproximación teórica y analítica. A.El relevo de timbres asumiendo una función formal y el timbre como componente textural: *Klangfarbenmelodie* en composiciones de Arnold Schoenberg y Anton Webern; B.Función relativa del timbre en composiciones de Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen. C.Timbre, escritura (a.invención por el ritmo; b. Klangflächenkomposition: composición por superficies o masas sonoras: el cromatismo saturado: *clusters, micropolifonía y tramas*) y textura en música de György Ligeti.

Unidad 5. . Invención, timbre, instrumentación y orquestación 3: aproximación teórica y analítica. La concepción del sonido como materia y la preeminencia de las cualidades tímbricas, a la zaga de la influencia varessiana, según la perspectiva de O. Budón, en compositores argentinos: Juan Carlos Paz, Graciela Paraskevaídis, Mariano Etkin.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

Basso G. (1999). *Análisis espectral*. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata

--- (2009) *Percepción auditiva*. Bernal:Universidad Nacional de Quilmes

Unidad 2

Baquadano, M.A. (2003). Timbre y composición – Función relativa del timbre. *Actas del 4to. Encuentro de Investigación en Arte y Diseño*, La Plata:Facultad de Bellas Artes, UNLP, 75-76

--- (2004). Acerca de la función relativa del timbre en ciertas estéticas musicales del siglo veinte. *Actas de las I Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales*, La Plata:Facultad de Bellas Artes, UNLP

Bonnet, A. (1991). La part de l'insaisissable. En Bourgois, C. (ed.) *Le timbre, métaphore pour la composition*, Paris:IRCAM, *Le timbre, métaphore pour la composition*. Paris: Christian Bourgois (ed.), 335-351

Boulez P. (1963). *Penser la musique aujourd'hui*. Lausanne:Gonthier.

--- (1984) *Puntos de referencia* (tit. or. Points de repère), trad. por Priete E. Barcelona:Gedisa S. A.

--- (1991) "Le timbre et l'écriture, le timbre et le langage". En Bourgois, C. (ed.) *Le timbre, métaphore pour la composition*, Paris:IRCAM, 541-549

Bregman A. (1991). Timbre, orchestration, dissonance et organisation. En Bourgois, C. (ed.) *Le timbre, métaphore pour la composition*, Paris:IRCAM, 205-216

Lerdahl, F. (1991). Les hiérarchies de timbres. Bourgois, Ch. (ed.) (1991). *Le timbre, métaphore pour la composition*. Paris:IRCAM, 182-204

Bourgois, Ch. (ed.) (1991). *Le timbre, métaphore pour la composition*. Paris:IRCAM

Unidad 3

Baquedano, M.A. (2000). Timbre y textura en *Ionisation*, de Edgar Varèse. *Revista del Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"*, Buenos Aires:I.N.M., Año III(6), 153-163

Barraqué J. (1962) *Debussy*. Paris: Éditions du Seuil

Gousset B. (1986). La prééminence du timbre dans le langage de la mer de Debussy. *Analyse Musicale*. Paris:SFAM, 3:37-45

Strawn, J. (1978). The Intégrales of Edgard Varèse Space, Mass, Element, and Form. *Perspectives of New Music*, 17(1), 138-160

Vivier, O. (1973). *Varèse*. Paris: Solfèges/Seuil

Varèse, E. (1984). Varèse por Varèse. *Revista Realidad musical argentina*, Trad. Susana , 4. Disponible en <http://presencias.net/educar/ht1036.html>

Unidad 4

Baquedano, M. (2016) Invención, composición y función relativa del timbre. En torno de la Klangfarbenmelodie, en músicas de Schoenberg y Webern. Ponencia presentada en el IV CIAC, Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires 8/4/2016

Bayer, F. (1989). Atmosphères de György Ligeti: éléments pour une analyse, *Analyse Musicale*, Paris:SFAM, 15:18-24

Burkhart, Ch. (1973-1974). Schoenberg's Farben: An Analysis of Op. 16, No. 3. *Perspectives of New Music*, 12(1/2) 141- 172

Fessel P. (2007). Forma y concreción textural en Apparitions (1958-59) de György Ligeti. *Revista del Instituto Superior de Música*, Santa Fe:UNL, 49-86

Piencikowski, R (1986). Fonction relative du timbre dans la musique contemporaine: Messiaen, Carter, Boulez, Stockhausen. *Analyse musicale*, Paris:SFAM, 3:51-53

Unidad 5

Budón O. (2007). *Transmutaciones del lenguaje de Varèse en la creación musical argentina entre 1965 y 1985*. (Proyecto de Investigación financiado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires) Montevideo, inédito

Corrado O. (2012). *Vanguardias al Sur. La música de Juan Carlos Paz*. Bernal:Universidad Nacional de Quilmes

---(comp.) (2014). *Estudios sobre la obra musical de Graciela Paraskevaidis*. Buenos Aires:Gourmet Musical

Etkin M. (1983) 'Apariencia' y 'realidad' en la música del siglo XX. *Nuevas Propuestas sonoras*, Buenos Aires:Ricordi, 73-81

Mastropietro C. (comp.) (2014). *Música y timbre El estudio de la Instrumentación desde los fenómenos tímbricos*. La Plata:Al margen

Paz, J. (1955). *Introducción a la música de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
--- (1972). *Alturas, tensiones, ataques, intensidades (Memorias I)*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor

Bibliografía complementaria

Castellengo, M. (1982). Sons multiphoniques aux instruments à vent *Rapports*, Paris:IRCAM , 34-82

Ebresman D. y Wessel, D.(1978). Perception of timbral analogies *Rapports*, Paris:IRCAM, 13-78

Fubini, E. (1994). *Música y lenguaje en la estética contemporánea*.Madrid: Alianza Editorial

Giguère P. (2013) La gestion du timbre comme genèse à la création de trois oeuvres musicales originales (Mémoire Maîtrise en musique – composition) Québec, © Patrick Giguère

Leipp, E.(1984). *Acoustique et Musique*. Paris:Masson

Pierce J. (1985). *Los sonidos de la música*. Barcelona:Labor

Roederer J.(1997). *Acústica y Psicoacústica de la música*. Ricordi Americana:Buenos Aires

Saitta C. (2004). El timbre como factor estructurante. *Altura –Timbre – Espacio*, Buenos Aires:FACM, UCA

Actividades

Estudio y reflexión crítica de textos. Audición de fragmentos y obras musicales. Reflexión crítica y discusión acerca de las correlaciones y divergencias entre los datos de la percepción de las cualidades tímbricas y la escritura musical. Análisis musical. Realización de trabajos prácticos incluyendo: estudio de textos, audición y análisis musical.

Evaluación

La asistencia de los alumnos debe ser del 80%. Los estudiantes deberán presentar dos Trabajos Prácticos que serán evaluados, y deben ser aprobados, durante la cursada y un Trabajo monográfico final. La calificación resultará del promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota de la monografía. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, la misma debe ser promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos.

MIGUEL ÁNGEL BAQUEDANO
Profesor Adjunto a/c Morfología
Departamento de Artes
Facultad de Filosofía y Letras, UBA

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes

