

Materia: Morfología

Departamento:

Artes

Profesor:

Baquedano, Miguel Ángel

1° Cuatrimestre - 2015

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: Artes

MATERIA: Morfología

PROFESOR: Miguel Ángel Baquedano

CUATRIMESTRE: Primer cuatrimestre

AÑO: 2015

Aprobado por Resolución N° 600/1638/15

PROGRAMA N°: 0649

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes
Asignatura: Morfología
Profesor: Miguel Ángel Baquedano
Cuatrimestre y año: primer cuatrimestre 2015
Programa N°: 0649

1. Objetivos.

La asignatura se propone el desarrollo de las aptitudes básicas que posibiliten:

la discriminación perceptual y el estudio teórico de

- (a) los principios relacionales básicos de configuración musical; las diferentes concepciones del tiempo musical y su vínculo con la invención
- (b) la *variación*, como método de ampliación formal, y su tratamiento en diferentes contextos
- (c) los principios y fundamentos formales significativos de la música barroca, clásica y romántica europea occidental y de músicas populares argentinas
- (d) los principios y fundamentos formales significativos de ciertas estéticas musicales del siglo veinte europeas occidentales y americanas

la comprensión analítica de los fundamentos formales de una obra musical a través del análisis musical

Nota

Dadas las características de esta asignatura resulta indispensable que los alumnos cuenten con la cursada aprobada de Taller Musical I y II al momento de cursar la misma, por cuanto el dominio teórico y práctico de los contenidos incluidos en estas dos asignaturas, destinadas a proveer un conjunto de conocimientos básicos, constituye un requisito ineludible para el abordaje en condiciones satisfactorias -en cuanto a comprensión y aprovechamiento- de Morfología.

2. Unidad 1

Conceptos básicos

Principios relacionales básicos de configuración musical. El *tiempo musical*: atributos significativos; tipologías temporales. *Linealidad y no-linealidad*, según Jonathan D. Kramer. Temporalidad musical y su vínculo con la *invención*, la *estructura* y la *forma* de acuerdo con determinados estilos y estéticas musicales. El análisis musical y el modelo tripartito (Nattiez-Molino); los tres niveles, *poético*, *estésico* y *neutro* y las diversas articulaciones posibles entre los mismos.

Unidad 2

La *variación* y su tratamiento (a) contexto temático y sistema tonal mayor-menor; (b) contexto temático/atemático y contexto atonal; (c) contexto temático y empleo de modos y/o subsistemas próximos del sistema tonal mayor-menor; (d) contexto atemático/pensamiento material y no-tonalidad. Análisis musical: diferentes aproximaciones metodológicas a la *variación* conforme diferentes estilos y estéticas musicales.

Unidad 3

A) Invención, estructura, forma y tiempo musical en el contexto del barroco medio y tardío. La *armonía* y su aporte estructural al sustento de la forma. Conceptos básicos de armonía (según Arnold Schoenberg): tonalidad: establecimiento y cadencias, funciones: reconocimiento y cifrado (estado fundamental e inversiones), transformaciones, regiones: introducción, establecimiento y cifrado. Análisis armónico de temas, secciones y movimientos. El *contrapunto* en contexto tonal: principios básicos. Composición (procedimientos), armonía y forma contrapuntística: *invención y fuga*, en músicas de Johann S. Bach. Tematismo y análisis sintáctico: *Fortspinnung* o "estructura continua" (barroco tardío). Linealidad y música tonal: concepción dinámica y teleológica de la forma.

B) Invención, estructura, forma y tiempo musical en el contexto del de la música *clásica y romántica*. Tematismo y análisis sintáctico: *Periodo y Frase* (clásico) a partir de la discusión/crítica de Carl Dahlhaus. La *armonía* y su aporte estructural al sustento de la forma. Análisis armónico de temas, secciones y movimientos. Formas de sonata: forma de primer movimiento; forma de segundo movimiento. El desarrollo motivico-temático y la direccionalidad expresiva. Microformas. Linealidad y música tonal: concepción dinámica, dramática y teleológica de la forma.

Unidad 4

Invención, estructura, forma y tiempo musical en músicas de fines del siglo diecinueve y principios del siglo XX

A) Principios no lineales y su aporte al sustento de la forma: el principio de repetición y de oposición y repetición como factores de estructuración formal. El desarrollo 'estático' y la variación ornamental. La *armonía per se*; el debilitamiento del aporte de la armonía para la creación de movimiento orientado a una meta. El desarrollo "acumulativo" y la variación por "desviación mínima" del modelo. Concepción 'dinámica' de la forma. Forma "mosaico". Análisis musical y perspectiva metodológica del mismo a partir de considerar los tópicos incluidos en este punto.

B) Principios lineales y su aporte al sustento de la forma: el principio de variación permanente como factor de estructuración formal. Serialismo y forma musical.

Invención, estructura, forma y tiempo musical en músicas del siglo XX

Heterogeneidad idiomática, divergencia de materiales sonoros y texturas, y sus consecuencias en ciertos estilos de músicas del siglo XX: la obra de fragmentos. La pérdida de la cualidad cinética y del significado adquirido por los elementos tonales en contexto ecléctico (Kramer). Análisis musical y perspectiva metodológica del mismo a partir de considerar los tópicos incluidos en este punto.

Unidad 5

Música de tradición oral, criolla tradicional y popular argentina. Interpretación, composición y arreglo: implicancias de cada uno de ellos. Análisis melódico: propiedades sintácticas. Análisis armónico y formal: formas vocales, danzables e instrumentales. Relación texto y música.

3. Bibliografía

1. MIGUEL ÁNGEL BAQUEDANO, *Forma Musical*, Morfología, Apunte de cátedra, Departamento de Artes, FFyL, UBA

"Una aproximación a la invención y al tiempo musical en la música del siglo XX", trabajo presentado en las II Jornadas sobre Música en el Siglo XX, Facultad de Bellas Artes, UNLP, octubre de 1994, 9 p.

MARIANO ETKIN, CECILIA VILLANUEVA, CARLOS MASTROPIETRO, GERMÁN CANCIÁN, "La repetición permanentemente variada: las Seis Melodías para Violín y Teclado (piano) de John Cage", Revista del Instituto Superior de Música, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, n. 8, 2001, pp. 60-69

CLEMENS KÜHN, *Tratado de la forma musical* (tit. or. Formenlehre der Musik), trad. por Miguel Angel Centenero Gallego, 1ra. ed., Barcelona, Editorial Labor, 1992, 269 p.

(A. Conformación y coherencia)

GYÖRGY LIGETI, "De la forme musicale" (Paru dans les *Darmstädter Beiträge*, Ed.. Schott, Mayence, traduit par Lucie Jourdan et Helge Szabo.)

ARNOLD SCHOENBERG, *Fundamentos de la composición musical* (tit. or. Fundamentals of Musical Composition), trad. por A. Santos, Madrid, Real Madrid, 1989, 263 p.

(Parte I Construcción de Temas I. El concepto de forma)

2. PIERRE BOULEZ, *Hacia una estética musical*, Caracas, Ed. Monte Avila, 1981

MARIANO ETKIN, "'Apariencia' y 'realidad' en la música del siglo XX", en *Nuevas Propuestas sonoras*, Buenos Aires, Ricordi, 1983, pp. 73-81

CLEMENS KÜHN, *Tratado de la forma musical*

OLIVIÈR MESSIAEN, *Technique de mon langage musical*, Paris, Leduc, 1944

BERK SIRMAN "Developing Variations, An Analytical and Historical Perspective", 40 p., en <http://www.musik.uu.se/03-Forskning/Publikationer/BerkSirmanC-uppsats.pdf>

ARNOLD SCHOENBERG, *El Estilo y la Idea*, Madrid, Taurus, 1963

Fundamentos de la composición musical, Real Madrid, 1989

3. MIGUEL ÁNGEL BAQUEDANO, *Lenguaje Pre-tonal y Tonal: estructuración y forma*, Morfología, Apunte de cátedra, Departamento de Artes, FFyL, UBA

Tonalidad, estructuración y forma, Morfología, Apunte de cátedra, Departamento de Artes, FFyL, UBA

MANFRED BUKOFZER, *La música en la época barroca*, de Monteverdi a Bach (tit. or. Music in the Baroque Era; from Monteverdi to Bach), vers. cast. de Clara Janés y José María Martín Triana, Madrid, Alianza, 1986, 477 p. (Cap.10 La forma de la música barroca)

CARL DAHLHAUS, "Phrase et période: contribution à une théorie de la syntaxe musicale" (tit. or. Satz und Period zur Theorie der musicalischen Syntax, Extrait des *Zeitschrift für musiktheorie*), en *Analyse Musicale*, Paris, S.F.A.M., Octubre 1988, n.13, pp. 37-44 (trad. del fr. por Miguel A. Baquedano con la colaboración de Adriana Valeria Cerletti)

LEONARD MEYER, *Emotion and Meaning in Music*, Chicago, University of Chicago, Press, 1956

CHARLES ROSEN, *El estilo clásico* (tit. or. The Classical Style), vers. esp. de Elena Giménez Moreno, rev. de José Marfa Martín Triana, Madrid, Alianza, 1986, 534 p. (Introducción 2. Las teorías sobre la forma)

Formas de Sonata (tit. or. Sonata Forms), trad. de Luis Romano Haces, rev. por Juan José Olives Palenzuela, 2da. ed., Barcelona, 1994, 376 p. (6. Las formas de sonata; 7. Evolución de las formas de sonata; 8. El motivo y la función; 9. La exposición; 10. El desarrollo; 11. La recapitulación)

ARNOLD SCHOENBERG, *Fundamentos de la composición musical*

4. *Analyse Musicale*, Revue publiée sous l'égide de la Société Française d'Analyse Musicale, Paris

(Artículos de diferentes autores, referidos al análisis musical de composiciones de Debussy, Stravinsky, Varèse, Ligeti, Schoenberg, Berg y Webern, aparecidos en diferentes números)

MIGUEL ÁNGEL BAQUEDANO, *Estructuración y forma en música del siglo veinte*, Morfología, Apunte de cátedra, Departamento de Artes, FFyL, UBA

MARIANO ETKIN, "'Apariencia' y 'realidad' en la música del siglo XX", en *Nuevas Propuestas sonoras*, Buenos Aires, Ricordi, 1983, pp. 73-81

"Los espacios de la música contemporánea en América Latina", en *Revista del Instituto Superior de Música*, UNL, Santa Fe, n. I, agosto de 1989, pp.47-58

ARNOLD SCHOENBERG, *El Estilo y la Idea*, Madrid, Taurus, 1963

IGOR STRAWINSKY, *Poética musical* (tit. or. Poétique musicale), trad. por Eduardo Grau, Madrid, Taurus, 1977, 137 p.

HENRY & SIDNEY COWELL, *Charles Ives y su música* (tit. or. Charles Ives and His Music), trad. por Floreal Mazía, Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor S.R.L., 1971, 239 p. (IX. La utilización de los materiales musicales por Ives; X. Análisis de tres obras)

5. ISABEL ARETZ, *El folklore musical argentino*, Buenos Aires, Ricordi, 1952
MIGUEL ÁNGEL BAQUEDANO, *Música popular, estructuración y forma*, Morfología, Apunte de cátedra, Departamento de Artes, FFyL, UBA
PABLO KOHAN, "Texto y música en los tangos de Discépolo", en *Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología y VII Conferencia Anual de la AAM*, pp. 137-146
"Juan Carlos Cobian, compositor. Su lenguaje musical ca. 1920-1923", Ponencia presentada en la III Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires

Bibliografía general

AAVV, *Música popular en América Latina*, Actas del II Congreso Latinoamericano IASPM, Santiago de Chile, 1999

Analyse Musicale, Paris, S.F.A.M., Octubre 1988, n.13, *El tema* (Artículos de diferentes autores, referidos al estudio crítico del tema en el despliegue de la obra musical)

ISABEL ARETZ, *El folklore musical argentino*, Buenos Aires, Ricordi, 1952 -(compiladora)
América Latina en su música, México D.F., Siglo Veintiuno y UNESCO, 1977

MIGUEL ÁNGEL BAQUEDANO, "Una aproximación a la invención y al tiempo musical en la música del siglo XX", trabajo presentado en las II Jornadas sobre Música en el Siglo XX, Facultad de Bellas Artes, UNLP, octubre de 1994, 9 p.

FRANÇOIS BAYER, "Thèmes et citations dans le 3e mouvement de la *Sinfonía* de Berio", en *Analyse Musicale*, Paris, S.F.A.M., Octubre 1988, n.13, pp. 69-74

JOLAS BETSY, "Sur *The Unanswered question*", Introduction à la musique américaine, en *Musique en jeu*, n. 1, Novembre 1970

PIERRE BOULEZ, *Hacia una estética musical*, Caracas, Ed. Monte Avila, 1981

Jalons, Textes réunis et présentés par Jean Jacques Nattiez, Préface posthume de Michel Foucault, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 1989, 452 p. (III. L'enjeu thématique 7. La notion de thème et son évolution, 8. Thème, variations et forme)

Penser la musique aujourd'hui, Lausanne, Gonthier, 1964, 170 p.

MANFRED BUKOFZER, *La música en la época barroca*, de Monteverdi a Bach (tit. or. Music in the Baroque Era; from Monteverdi to Bach), vers. cast. de Clara Janés y José María Martín Triana, Madrid, Alianza, 1986, 477 p. (Cap.10 La forma de la música barroca)

JOHN CAGE, *Para los pájaros*, trad. por Luis Justo, Caracas, Monte Avila, 1981, 319 p.

ENRIQUE CÁMARA, "Principios morfológicos detectables en el repertorio musical del *erkencho* en la Argentina", en *Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología y VII Conferencia Anual de la AAM*, Buenos Aires, Instituto Nacional de Musicología, 1995, pp. 49-64

GROSVENOR COOPER & LEONARD B. MEYER, *The rhythmic structure of music*, London, The HENRY & SIDNEY COWELL, *Charles Ives y su música* (tit. or. Charles Ives and His Music), trad. por Floreal Mazía, Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor S.R.L., 1971, 239 p.

(IX. La utilización de los materiales musicales por Ives; X. Análisis de tres obras)

University of Chicago Press, 1960, 212 p.

(Chap. I. Definitions and Principles; VI. Rhythm, Continuity and Form)

CARL DAHLHAUS, "Phrase et période: contribution à une théorie de la syntaxe musicale" (tit. or. Satz und Period zur Theorie der musicalischen Syntax, Extrait des *Zeitschrift für Musiktheorie*), en *Analyse Musicale*, Paris, S.F.A.M., Octubre 1988, n.13, pp. 37-44 (trad. del fr. por Miguel A. Baquedano con la colaboración de Adriana Valeria Cerletti)

IRÈNE DELIEGE, "La perception des formations élémentaires de la musique", en *Analyse Musicale*, S.F.A.M., Paris, n.1, Novembre 1985, pp. 20-29

MARIANO ETKIN, "'Apariencia' y 'realidad' en la música del siglo XX", en *Nuevas Propuestas sonoras*, Buenos Aires, Ricordi, 1983, pp. 73-81

- "Los espacios de la música contemporánea en América Latina", en Revista del Instituto Superior de Música, UNL, Santa Fe, n. 1, agosto de 1989, pp.47-58
- MARIANO ETKIN, CECILIA VILLANUEVA, CARLOS MASTROPIETRO, GERMÁN CANCIÁN, "La repetición permanentemente variada: las Seis Melodías para Violín y Teclado (piano) de John Cage", Revista del Instituto Superior de Música, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, n. 8, 2001, pp. 60-69
- GERARDO GANDINI, "Objetos encontrados ", en Lulú, Buenos Aires, Año I, n.1, septiembre de 1991, pp.57-64
- PABLO KOHAN, "Texto y música en los tangos de Discépolo", en *Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología y VII Conferencia Anual de la AAM*, pp. 137-146
- "Juan Carlos Cobian, compositor. Su lenguaje musical ca. 1920-1923", Ponencia presentada en la III Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires
- FRED LERDAHL & RAY JACKENDOFF, *A Generative Theory of Tonal Music*, Massachusetts, The Massachusetts Institute of Technology, 1983 (Chap.2 Introduction to Rhythmic Structure)
- JONATHAN D. KRAMER, *The Time of Music*, New York, Schirmer Books, 1988,493 p. (Chap.2 Linearity and Nonlinearity)
- CLEMENS KÜHN, *Tratado de la forma musical* (tit. or. Formenlehre der Musik), trad. por Miguel Angel Centenero Gallego, 1ra. ed., Barcelona, Editorial Labor, 1992, 269 p. (A. Conformación y coherencia)
- La Revue Musicale*, Varèse vingt ans après, Paris, Ed. Richard Masse, 1985 (Número dedicado a Edgar Varèse)
- GYÖRGY LIGETI, "De la forme musicale" (Paru dans les *Darmstädter Beiträge*, Ed.. Schott, Mayence, traduit par Lucie Jourdan et Helge Szabo.)
- OLIVIER MESSIAEN, *Technique de mon langage musical*, Paris, Leduc. 1944
- LEONARD MEYER, *Emotion and Meaning in Music*, Chicago, University of Chicago, Press,1956
- CHARLES ROSEN, *El estilo clásico* (tit. or. The Classical Style), vers. esp. de Elena Giménez Moreno, rev. de José Marfa Martín Triana, Madrid, Alianza,1986, 534 p. (Introducción 2.Las teorías sobre la forma)
- Formas de Sonata* (tit. or. Sonata Forms), trad. de Luis Romano Haces, rev. por Juan José Olives Palenzuela, 2da. ed., Barcelona, 1994, 376 p. (6.Las formas de sonata; 7.Evolución de las formas de sonata; 8.El motivo y la función; 9.La exposición; 10.El desarrollo; 11.La recapitulación)
- IRMA RUIZ y NESTOR R. CEÑAL, "La estructura del tango", en *Antología del tango rioplatense*, Vol.1, Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", Buenos Aires, 1980, pp.51-86
- ARNOLD SCHOENBERG, *El Estilo y la Idea*, Madrid, Taurus,1963
- Fundamentos de la composición musical* (tit. or. Fundamentals of Musical Composition), trad. por A. Santos, Madrid, Real Madrid, 1989, 263 p. (Parte I Construcción de Temas I. El concepto de forma)
- IGOR STRAWINSKY, *Poética musical* (tit. or. Poétique musicale), trad. por Eduardo Grau, Madrid, Taurus,1977, 137 p.
- CARLOS VEGA, *Panorama de la música popular argentina*, Buenos Aires, Losada, 1944
- La música popular argentina. Canciones y Danzas Criollas. Tomo Segundo. Fraseología*, Buenos Aires, Instituto de Literatura Argentina, 1941
- ANTON WEBERN, *O caminho para a música nova* (tit. or. Der weg zur neuen musik) trad. por Carlos Kater, Sao Paulo, Editora Novas Metas Ltda.,1984, 211 p.

4. Actividades planificadas

Audición y reconocimiento de secuencias, fragmentos y obras musicales. Reflexión crítica y discusión acerca de las correlaciones y divergencias entre los datos de la percepción y la escritura musical.

Análisis musical a partir de los datos de la percepción y de los datos provenientes de la observación de partituras.
Estudio crítico de textos.

La cátedra sugiere la asistencia regular a las clases teóricas, puesto que los temas y ejemplos considerados en las mismas se hallarán incluidos en los trabajos prácticos y en los exámenes parciales previstos durante la cursada.

5. Criterios y formas de evaluación.

La evaluación se realizará a través de tres Trabajos Prácticos (análisis musical), de realización en clase y domiciliaria –según los casos- y de dos exámenes Parciales (escrito y coloquio). En todos los casos deberá demostrarse las aptitudes alcanzadas en lo que concierne a la discriminación perceptual y al dominio teórico de los contenidos programáticos.

6. Alternativas de promoción.

La materia puede cursarse bajo el régimen de Promoción Directa. Para ello, se debe cumplir un 80% de asistencia a clases teóricas y prácticas. Se deben aprobar dos parciales y un trabajo escrito con una nota promedio igual o superior a 7 (siete) puntos. Los alumnos que no hayan satisfecho los requisitos establecidos para la PD, pero que hayan cumplido con los trabajos prácticos (75% de asistencia y aprobación con un promedio no menor a 4 puntos), son alumnos regulares y podrán presentarse en tal condición en la mesa general de exámenes.

Alumnos Libres.

Deberán aprobar, con un mínimo de cuatro puntos, un examen escrito y otro oral. Ambas instancias son eliminatorias.

Firma
Aclaración Miguel Ángel Baquedano
Cargo Adjunto sustituto (a/c)

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