

Cátedra de Lenguaje Musical 1 Programa de Lenguaje 1 y 2 – Año 2020

Régimen: anual

Carácter: teórico-práctico

Carga horaria: 3 hs. semanales

Promoción: Directa, indirecta y libre

Profesor titular: Federico Arreseygor

Profesora Adjunta: Vilma Wagner

Ayudante: Ezequiel Ortiz

Fundamentación

La problemática del estudio sistemático de la música popular presenta una serie de desafíos importantes. En primera instancia, surge el problema de la amplitud del campo de estudio. Existe una gran cantidad de músicas conocidas como populares, y los alcances del término no dejan de estar en constante discusión y reformulación. Sin entrar en terrenos correspondientes a otras disciplinas, surge desde el punto de vista pedagógico la necesidad de un recorte del campo específico de estudio. Éste podría darse alrededor de aquellos géneros pertenecientes al ámbito de lo que se conoce como música popular latinoamericana, incluyendo tanto las músicas folklóricas de cada país como las músicas urbanas, sin descartar otros discursos que puedan enriquecer por sus características específicas el proceso de aprendizaje.

En el área de estudio del lenguaje musical, existen diversos sistemas de organización musical presentes en el campo de la música popular, que se relacionan y son producto de diferentes contextos históricos y circunstancias culturales. En el proceso de consolidación de los distintos cancioneros folklóricos y urbanos puede observarse una gran variabilidad de organizaciones rítmicas, texturales, armónicas, formales, poéticas, etc, asociadas a distintos géneros y cancioneros. En muchos casos existen rasgos compartidos, en otros la diferencia y la particularidad predominan. Aquí también se torna necesario acotar el objeto de estudio, dada la gran cantidad de “lenguajes musicales” factibles de ser trabajados. Dentro de este marco, la tonalidad y la modalidad modernas poseen una fuerte injerencia sobre gran parte de la música popular latinoamericana, planteando problemáticas en el campo de las alturas, textura, ritmo, etc. que transforman a estos dos sistemas musicales en un buen punto de partida para el trabajo.

El conocimiento de estos sistemas y sus particularidades en el campo de la música popular implica el manejo de diversas formas de organización de los distintos elementos del discurso musical, brindando primeras herramientas que permitirán, en instancias posteriores de estudio, el abordaje de otros lenguajes presentes también en la música popular latinoamericana actual.

El aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura implica la convivencia de varios factores. Por un lado, se plantea la necesidad de partir de la vivencia corporal como generadora del conocimiento conceptual en todas sus variantes, en un proceso donde ambas facetas del estudio se encuentren en constante interacción. Por lo tanto, el abordaje del lenguaje se realizará desde la experiencia de ejecución musical corporal (desde el movimiento, la percusión y el canto) e instrumental como punto de partida. En este sentido, la asignatura forja un vínculo importante con otras como Canto y Percusión e Instrumento. Dicho abordaje incluirá de modo continuo el tratamiento del lenguaje desde la perspectiva del análisis musical y la elaboración compositiva, en interrelación con la ejecución musical. Por otro lado, se torna necesario un trabajo conjunto dentro de las áreas de lectoescritura y trabajo auditivo, donde las asignaturas de Instrumento, Canto y Percusión, Producción y Lenguaje deberán abordar estas temáticas de manera conjunta, trabajando los contenidos transversalmente, como un medio de llegada a la producción musical y su representación e interpretación interna y externa. Las asignaturas de Lenguaje tendrán a su cargo la evaluación y sistematización de este trabajo transversal, planteando las problemáticas de lectoescritura como parte troncal de los trabajos de elaboración grupales e individuales, buscando de esta manera que el aprendizaje de las herramientas propias del código escrito esté vinculado a una necesidad personal producto de la práctica musical propia como intérprete, compositor/a, arreglador/a, productor/a, etc.

En el caso del trabajo auditivo y perceptual, el enfoque sobre los contenidos estará desdoblado entre Lenguaje I y II. Durante el primer año (Lenguaje I), el trabajo sobre las herramientas planteadas se llevará adelante con la interpretación instrumental y el canto como actividad central. La problemática de la afinación, el vínculo con el cuerpo, la concertación y la construcción textural sobre el instrumento serán abordadas grupal e individualmente, a través de trabajos de interpretación (lectura y concertación grupal de arreglos vocales e instrumentales), textura (construcción de acompañamientos) y elaboración (composición e interpretación de músicas propias sobre las herramientas planteadas durante la cursada). Los trabajos de elaboración, transcripción, interpretación y reconocimiento se llevarán a cabo con el instrumento como apoyo y referencia, y con el canto como generador del vínculo sin intermediarios con los contenidos. De esta manera se buscará generar un primer acercamiento que no implique

pretender, de manera simultánea, su internalización auditiva, por considerar que la internalización que permite reconocer auditivamente una herramienta musical debe estar precedida por un proceso sensible de conocimiento a través de la interpretación, la escucha, la composición y la reflexión. Desde este punto de vista, se buscará considerar el primer año de trabajo como un espacio donde la tarea de reconocimiento auditivo estará apoyada por la utilización de un instrumento como referencia externa y como apoyo para el canto, como paso previo y necesario a la internalización auditiva. Durante el transcurso del segundo año (Lenguaje II) se retomarán los contenidos planteados durante Lenguaje I, apuntando al reconocimiento e interpretación internos, independiente del instrumento. Aprender cantando melodías diatónicas y transcribir sus alturas y ritmo, percibir la sonoridad de un determinado marco escalístico y cantarlo, serán actividades a desarrollar durante el segundo año de la asignatura, donde los contenidos de Lenguaje I serán trabajados desde esta perspectiva, apuntando a la internalización precedida por un año de trabajo sensible y corporal sobre las herramientas.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Un manejo de los contenidos desde la interpretación vocal e instrumental.
- Un manejo de los contenidos desde lo conceptual específico de cada temática.
- Volcar las herramientas trabajadas en la creación de discursos musicales propios.
- Un manejo de los contenidos desde la percepción e identificación auditiva (Leng. II)
- Un manejo de la representación escrita de la música interpretada.

Lenguaje Musical 1

Unidad I

Contenidos conceptuales: Modo mayor. Diatonismo. Organización de la tensión en el discurso tonal. Funciones armónicas. Intervalos. El intervalo como sonido. Intervalos melódicos y armónicos. El tritono. Concepto de pulso, división y subdivisión en compases binarios y ternarios.

El modo menor tonal. Variantes escalísticas. Concepto de grados

móviles. Variantes armónicas. Relación melodía – armonía. Rol de la sensible y el sexto grado. Interválicas aumentadas y disminuidas propias del modo menor tonal.

Contenidos procedimentales: Análisis e interpretación de obras en modo mayor y menor tonal. Elaboración e interpretación vocal e instrumental de melodías en modo mayor y menor tonal. Construcción de bases armónicas. Improvisación.

Unidad II

Contenidos conceptuales: Los modos. Concepto de escala. Escalas modales, sus diatonismos. Particularidades de cada una (tensiones internas, notas características, acordes característicos, etc.). Lógicas constructivas melódicas y armónicas de los discursos modales.

Contenidos procedimentales: Canto, elaboración grupal e individual de melodías tonales y modales. Trabajo rítmico – corporal, movimiento en relación a lo rítmico – métrico. Transposición de melodías. Construcción de bases armónicas e improvisación melódica sobre ellas. Elaboración de ensambles de percusión y canto. Representación escrita.

Unidad III

Contenidos conceptuales: Revisión de características generales de la tonalidad. El modo menor tonal. Variantes escalísticas. Concepto de grados móviles. Variantes armónicas. Relación melodía – armonía. Rol de la sensible y el sexto grado. Interválicas aumentadas y disminuidas propias del modo menor tonal.

Contenidos procedimentales: Análisis e interpretación de obras en modo menor tonal. Elaboración e interpretación vocal e instrumental de melodías en modo menor tonal. Construcción de bases armónicas. Improvisación.

Unidad IV

Contenidos conceptuales: Textura. El piano y la guitarra: planos texturales en canciones, textura tipo melodía con acompañamiento. Construcción del bajo como elemento diferenciado de la textura. Características tímbricas, rítmicas y registrales del bajo en distintas músicas populares. Enlace de las voces: grados de melodicidad, criterios de movimiento.

Contenidos procedimentales: Elaboración de acompañamientos para piano y guitarra sobre músicas propias y ajenas. Interpretación de canciones.

Unidad V

Contenidos conceptuales: Forma. Criterios de elaboración melódica. Elementos de diferenciación y continuidad formal. Sintaxis y gestualidad.

Contenidos procedimentales: Elaboración de ejemplos musicales en distintas texturas sobre planteos formales preexistentes, a nivel macro y micro. Análisis de planteos y gestualidades formales..

Lenguaje Musical 2

Unidad I:

Contenidos conceptuales: Los modos antiguos y el modo menor tonal. Internalización y reconocimiento auditivo independiente del instrumento. Percepción de los modos y sus sonidos característicos a nivel armónico y melódico. Percepción de los grados móviles en melodías en modo menor tonal a nivel armónico y melódico.

Contenidos procedimentales: A partir del canto e interpretación desde el cuerpo, sin el instrumento: reconocimiento del sonido tónica en distintas melodías modales diatónicas. Reconstrucción de la escala. Reconocimiento de procesos armónicos simples, dentro del marco del diatonismo, partiendo del aprendizaje “de oído” de la música. Transcripción de melodías y ritmos.

Unidad II

Contenidos conceptuales: Acordes con sonidos agregados diatónicos. Estructuras en sistema tonal (modos mayor y menor) y modal. Tipos de cifrado (funcional y americano). Particularidades del acorde de dominante con séptima. Comportamiento del tritono en estado fundamental e inversiones. Concepto de disonancia. Tratamiento melódico de los sonidos agregados. Sonidos agregados y textura: particularidades de la construcción armónico – textural.

Contenidos procedimentales: Canto de estructuras acórdicas. Discriminación de los distintos “colores” armónicos producto de la utilización de los sonidos agregados diatónicos, cantando y sobre el instrumento. Construcción e interpretación de frases armónicas y melódicas con sonidos agregados.

Unidad III:

Contenidos conceptuales: Compases de amalgama, aditivos, duplo y en uno. Relación con los distintos niveles métricos. Formas de organización armónicas, formales y melódicas propias de cada compás. Relación de los elementos de la textura musical con los niveles métricos.

Contenidos procedimentales: Reconocimiento a partir de la interpretación corporal, elaboración y análisis de ejemplos grupales e individuales.

Unidad IV:

Contenidos conceptuales: Lenguaje musical tonal, dominantes secundarias. Tonalidades cercanas. Escalísticas derivadas. Estructura de dominante como V7. Las sensibles y su resolución. Relación con la idea de disonancia. Tónicas secundarias. Formas de la dominante: V7, fundamental omitida, etc., en modo mayor y menor. Formas de resolución: cadencia auténtica, atenuada y rota.

Contenidos procedimentales: Análisis y elaboración de ejemplos. Canto a voces: individualización de las sensibles y su efecto funcional sobre el acorde. Reconocimiento de dominantes secundarias en obras preexistentes. Su aplicación a la composición desde el canto y el instrumento.

Contenidos actitudinales

- Valoración del trabajo y el estudio como herramientas para el aprendizaje y progreso personal y grupal en el ámbito de la música.
- Comprensión de las particularidades del proceso de aprendizaje y evaluación en el campo de una disciplina artística.
- Comprensión de las pautas planteadas a la hora de elaborar trabajos como una guía en el estudio, valorando los elementos del lenguaje que se proponen como centro de la labor de creación e integrándolos a las prácticas musicales previas.
- Valoración de las herramientas interpretativas, compositivas y conceptuales como parte indispensable e interdependiente en la vida del músico profesional.
- Apertura frente al encuentro con discursos y herramientas nuevas para el cosmos musical del alumno. Predisposición para la integración con los saberes y gustos previos.
- Valoración del conocimiento musical como un saber eminentemente práctico, dependiente de la posibilidad de generar música desde el cuerpo o desde otro instrumento musical.
- Valoración de la lectoescritura como una herramienta importante a la hora de comunicar, transmitir, aprender, comprender y crear música.

Evaluación

La herramienta de evaluación más importante a lo largo de la cursada serán los trabajos prácticos, tanto grupales como individuales.

Los trabajos de textura focalizarán la atención en la construcción de acompañamientos para piano y guitarra, sobre canciones preexistentes. Son presentados de manera individual por cada alumno, tocando y cantando, mediante la entrega de partitura y grabación.

Los trabajos de elaboración son dos por cada cuatrimestre, y constituyen el objetivo primordial del desarrollo de la cursada, donde los

estudiantes vuelcan las herramientas en la construcción de una música propia, presentándola escrita y grabada. La evaluación de estos trabajos es a través de un coloquio individual con el/la docente. En estos trabajos, la relación con la lectoescritura es desde el cuerpo, la experiencia hacia la representación en notación musical.

Condiciones de aprobación

Promoción directa:

- Asistencia al 80% de las clases.
- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
- Aprobación de dos exámenes parciales (trabajos de elaboración) con un mínimo de 6 (seis).

Promoción indirecta:

- Asistencia al 80% de las clases.
- Aprobación del 80% de los trabajos prácticos.
- Aprobación de dos exámenes parciales con un mínimo de 4 (cuatro).
- Aprobación de un examen final sobre temáticas a coordinar con la cátedra.

Examen libre:

- Consultar cuadernillos adjuntos para presentación a examen libre, Lenguaje I y II.

Bibliografía

- SCHONBERG, A. "Armonía". Ed. Real Musical, Madrid. 1974.
- ARETZ, I. "El folklore musical argentino". Ed. Ricordi. 1952.
- JOBIM, A. C. "Tom Jobim Songbook", volume I, II, III. Lumiar Editora.
- AGUILAR, M. DEL CARMEN. "Folklore para armar". Ediciones Culturales Argentinas. 1991.
- PISTON, W. "Orquestación". Ed. Real Musical, Madrid. 1955.
- KUHN, CLEMENS. "Tratado de la forma musical". Editorial Labor. 1992.
- KUHN, CLEMENS. "La formación musical del oído". Ed. Labor.
- PISTON, W. "Armonía". Editorial Labor. 1991.
- ALEM, O. y LIMA QUINTANA, H. "La pampa verde". Ed. Lagos. 1976.
- AUTORES VARIOS. Guía de transcripciones y ejercicios de la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
- PIAZZOLLA, A. Selección de tangos arreglados por el autor. Ed. Lagos.
- BACH, J. S. "386 corales". Ed. Ricordi. 1968.
- STING. "Ten summoner's tales". Ed. Magnetic Publishing. 1992.
- PATÍÑO, M y MORENO, J. "Keyboard Grooves". Warner Bros. Publications. 1997.

- SALGAN, H. "Curso de tango". Ed. Cultura de la Nación.
- AUTORES VARIOS. "Real Book". Selección de standards de jazz.
- AUTORES VARIOS. "The New Real Book". Selección de standards de jazz.
- HERMANO ABALOS. "Danzas y canciones regionales argentinas". Ed. de los Hnos. Abalos. 1952.
- RAMIREZ, A. "Quince estudios para piano". Ed. Lagos. 1975.
- ARRESEYGOR, FEDERICO, selección de partituras y audios, material de circulación interna. Facultad de Bellas Artes, 2010 y continúa.
- DE LA MOTTE, D. "Armonía". Ed. Labor.
- AHARONIÀN, CORIÙN. "Introducción a la música".
- AUTORES VARIOS: "Para tocar". Cancioneros. Ed. Ricordi.
- DE LA MOTTE, Diether. 1989. "Armonía". Barcelona. Ed. Labor.
- HINDEMITH, Paul. 1949. "Armonía Tradicional". Buenos Aires. Ricordi S.A.
- ZAMACOIS, Joaquín. 1980. "Tratado de Armonía". Barcelona. Editorial Labor.
- ZAMACOIS, Joaquín. 1971. "Curso de Formas Musicales". Barcelona. Editorial Labor.
- BELINCHE, Daniel y LARREGLE, M. Elena. 2006 "Apuntes sobre Apreciación Musical". Editorial de la UNLP.
- PERSICHIETTI, Vincent, "Armonía del siglo XX", 1961. Editorial Real Musical.
- ARRESEYGOR, Federico, "Los modos antiguos en música popular", apunte de cátedra de circulación interna. 2010.
- ARRESEYGOR, Federico, "El modo menor tonal", apunte de cátedra de circulación interna, 2012.
- ARRESEYGOR, Federico, "Sonidos agregados a la tríada", apunte de cátedra de circulación interna, 2014.