

unc

artes
académica | departamento
música

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral - Resolución Ministerial 481/2012, Licenciatura en Composición Musical - Resolución Ministerial Res. 268/2015

Asignatura: CONTRAPUNTO

Mail de contacto con la cátedra: eduallende@unc.edu.ar

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Titular: Eduardo Allende, eduallende@unc.edu.ar

Profesor Asistente: Rodrigo Ramos Ruiz, rodrigo.ramos.ruiz@unc.edu.ar

Distribución Horaria:

Clases presenciales los miércoles de 9 a 12 horas, clases de consulta los martes de 9 a 10 hs por Meet.

PROGRAMA

1- Fundamentación y Enfoques

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 en la música religiosa o como una intención lúdica 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 abocado 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 en el segundo año de dirección coral del plan 2013. La misma está enfocada a hacer comprender la importancia de la textura polifónica, conocer y manejar leyes y procedimientos; para luego aplicarlos en un discurso compositivo original y creativo, dentro de un contexto tonal.

Contrapunto está orientada a la producción tonal 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; sino tratando de valorar su importancia como recurso técnico para poder llegar luego a aplicarlas de manera creativa y discrecional.

En esta asignatura se valorará tanto los aspectos realizativos como los creativos, la calidad vocal e instrumental en las interpretaciones y las presentaciones de los estudiantes de la carrera de composición; poniendo énfasis en que los estudiantes de dirección coral, aspectos como la afinación y realización, el conocimiento y manejo vocal de cánones y quods- libets, recurso didáctico que

podrán utilizar en su futuro profesional.

Esta materia considera como importante promover 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. Valorizando sus contenidos entendidos como el estudio de la combinación de melodías y su independencia en lo rítmico y direccionalidad; el Contrapunto es una preparación indispensable para el estilo de escritura de la Fuga de escuela, articulando verticalmente con los contenidos centrales de la asignatura “Fuga” correlativa directa siguiente; espacio curricular que se dedica exclusivamente a su estudio y a su composición en el tercer año de la carrera de composición.

Para los estudiantes de dirección coral este espacio es el único que habla de la problemática del contrapunto y de su práctica; siendo el objetivo principal el de facilitar el proceso de aprendizaje de esta gran técnica compositiva, para desarrollar a través de ejercicios realizativos situados en el texto musicalizado; poder tomar una cabal conciencia analítica de la construcción de melodías contrapuntísticas, observando articulaciones de líneas melódicas y de frases musicales que podrán aportar y enriquecer luego a su oficio cotidiano de director coral, incrementando nociones de arreglos vocales de obras corales. A lo largo de los años del dictado de la cátedra se ha comprobado el gran aporte de estos alumnos y alumnas a las clases, quienes en sus trabajos realizativos muestran un dominio de la voz humana y de la factibilidad de sus posibilidades; y nos enriquecen a la vez con su experiencia la implementación práctica de los trabajos de los alumnos de composición.

En la última unidad nos acercaremos a rastros de contrapunto en compositores latinoamericanos de nuestra música popular argentina, haciendo foco en los realizados en músicas populares argentinas. Obras de Astor Piazzolla, Gustavo “Cuchi” Leguizamón; como también nuevas producciones como las del Trío “Aca Seca” y del repertorio folclórico argentino de las últimas décadas donde el contrapunto como técnica fue y es utilizado.

Como técnica; debe ser considerada “una disciplina personal donde la imaginación y la búsqueda de la perfección tienen un lugar importante”. Tal como lo plantea en su enfoque el Prof. Michel Baron, su enseñanza debe ser “un guiar primeramente hacia lo esencial”.

2- Objetivos:

Objetivos generales (propósitos): 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; para que luego transfiera estas técnicas compositivas en un Contrapunto libre o personal, aplicándolo 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 tonal. • Manejar y aplicar cifrados de la armonía tradicional, en modo mayor y menor, aplicando y reconociendo acordes y sus funciones armónicas.
- Manejar y componer contrapunto florido a dos, tres y cuatro voces.
- Conocer y manejar las disonancias, notas melódicas para luego componer cánones, quodlibets aplicando textos literarios propios o de otros autores como también a invenciones instrumentales a dos voces.
- Adquirir destreza en el manejo de la musicalización de un texto.
- Aplicar la técnica contrapuntística en un discurso propio y de manera creativa. • Comprender, valorar y aplicar los nuevos rasgos de contrapunto presentes en la música popular argentina del SXX

y XXI.

Objetivos Específicos:

- Comprender y ejercitar la construcción melódica.
- Conocer y manejar con destreza las cinco especies del contrapunto tonal.
- Manejar y aplicar cifrados de la armonía tradicional, en modo mayor y menor, aplicando y reconociendo acordes y sus funciones armónicas.
- Manejar y componer contrapunto florido a dos, tres y cuatro voces.
- Conocer para luego componer cánones y quods-libets aplicando textos literarios propios o de otros autores.
- Adquirir destreza en el manejo de la musicalización de un texto.
- Aplicar la técnica contrapuntística en un discurso propio y de manera creativa.
- Comprender, valorar y aplicar los nuevos rasgos de contrapunto presentes en la música popular argentina del SXX y XXI.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / 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 quodlibets. 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 temporal. 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 realizativo 1: Ejercicios de composición melódica vocal o instrumental, sobre un bajo dado y construcción melódica. Desarrollo de líneas melódicas sobre cierta secuencia de acordes, con una presentación cantada o ejecutada. Análisis y presentación cantada de una obra contrapuntística a 4 voces del repertorio del barroco y clasicismo.

Unidad 2: “Las Especies del Contrapunto riguroso” (12 clases)

El Contrapunto vocal e instrumental. Características de ambos, noción de ámbito melódico, y tesitura. Movimientos melódicos y saltos permitidos en el contrapunto vocal. Movimientos directo, oblicuo y contrario.

Modos mayor y menor (escalas armónica y melódica), grados y funciones armónicas: tónica, subdominante 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)

Trabajo realizativo 2: Ejercicios de composición melódica vocal o instrumental sobre bajos o cantos dados. Construcción de contrapuntos a 3 partes, (entrega del trabajo cantado, con partitura impresa).

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 tres partes: Pequeña Mezcla: Un canto o bajo dado en redondas, una parte en blancas o síncopas y una parte en negras.

Trabajo realizativo 3: Elaboración de melodías vocales o instrumentales sobre bajos o cantos dados. Realización de una Gran Mezcla, en modo mayor y menor, un canto o bajo dado en redondas, otra parte en blancas, una parte en síncopas y otra parte en negras. Elaboración de contrapuntos a 3 voces, dos en florido y un bajo en redondas. ejecutado y/o cantado.

Unidad 3 “Contrapunto Florido” (4 clases)

Desarrollo melódico y rítmico. Unidad y equilibrio. Contrapunto florido a dos, tres y 4 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. Contrapunto imitativo estricto y relativo.

Trabajos prácticos semanales: Composición contrapuntística con ejecución vocal hasta cuatro voces, a partir de un texto dado.

Trabajo realizativo 4: Elaboración de una obra vocal sobre contrapunto florido para cuatro partes, en coro mixto.

Unidad 4 “El Canon, el Quod-Libet, la Invención ” (6 clases)

La imitación, como recurso, tiene distintas posibilidades: Imitación libre, canon estricto y contrapunto múltiple. Imitación directa, al unísono, a la octava o 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 quinta. Quod Libet. Construcción de diversas melodías en un mismo campo armónico. Tratamiento del cruzamiento de voces, etc.

Trabajo realizativo 5: Elaboración de un canon instrumental para dos voces: Elaboración de un quodlibet para 4 voces, con texto, con presentación cantada. Elaboración de una invención melódica a dos voces, instrumental.

Unidad 5. El contrapunto en la música popular argentina. (4 clases)

Aplicaciones y rastros de la técnica del contrapunto, en discursos de la música popular argentina en Piazzolla, Leguizamón y el trío "Aca Seca". Tratamiento del contrapunto de nota contra nota, tratamiento de la tensión de los acordes, melodías prefijadas provenientes del barroco, uso del "two five", círculos de quintas, entre otros.

Trabajo realizativo 6: Elaboración de un contrapunto vocal o instrumental a 3 partes con texto y presentación con ejecución y/o cantado.

Trabajo Integrador Final. (2 clases)

Consistirá en la elaboración de un trabajo compositivo dentro de la tonalidad en modo mayor y menor, para cuatro voces mixtas, sobre un texto a elección, en contrapunto florido, de carácter imitativo integrando los conocimientos vistos en las unidades anteriores.

4- Bibliografía obligatoria:

Unidad 1 y 2:

Allende, Eduardo 2010- 2023. Apuntes propios con producción de materiales teóricos de la cátedra y elaboraciones compositivas producidas en clases.

Baron, Michel: 2001 "Curso de Contrapunto riguroso". tratado on-line.

Piston, Walter: 1991 "Armonía". Editorial Labor. Barcelona.

Piston, Walter, 1992 "Contrapunto". Editorial Labor. Barcelona.

Schöenberg, Arnold: 1985 "Ejercicios Preliminares de Contrapunto". Barcelona, Ed. Labor

Unidad 3 y 4:

Allende, Eduardo: 1995 "Canciones piezas y bases para la improvisación melódica y rítmica" Córdoba, editorial independiente

Allende, Eduardo: 2017 "Canciones que juegan" Córdoba, editorial independiente

Baron, Michel: 2001 "Curso de Contrapunto riguroso" tratado online

Hemsey de Gainza, Violeta, 1995: "70 Cánones de aquí y de allá", Editorial

Ricordi Piston, Walter: "Armonía". 1991 Editorial Labor. Barcelona, ed. Labor.

Piston, Walter, 1992 "Contrapunto". Editorial Labor. Barcelona, ed. Labor

Schöenberg, Arnold: 1985 "Ejercicios Preliminares de Contrapunto". ed. Labor Apuntes de cátedra, con producción de materiales teóricos y elaboraciones compositivas producidas en clases.

Unidad 5:

Apuntes con producción de materiales de la cátedra, desarrollados a partir del proyecto de investigación aprobado por SeCyT: "Rastros de Contrapunto en Piazzolla y Leguizamón". Análisis sobre "El canto en la rama" del Grupo "Trío Aca Seca"

5- Bibliografía Ampliatoria:

Bach, J. S.: 1960 "El libro de Ana Magdalena Bach". Ricordi Americana.
Bs.As. Colombo, Sarah 2011 "El Canon". Asociación A. L. A. S. D. Jo, Roma.
Cornú, Adriana. 2007 "El tratamiento de la disonancia en los siglos XVI a XVIII"; "La repetición en música" Ed. UNL. Santa fe.
De la Motte, Diether: 1995 "Armonía". Editorial Labor. Barcelona.
1995 "Contrapunto". Editorial Labor. Barcelona.
Forner, Johannes 1993 "Contrapunto Creativo" Ed. Labor S. A. Barcelona.
Forte, A. y Gilbert, S. E.: 2003 "Análisis musical. Introducción al análisis Schenkeriano". Idea Books.
Herrera Enric: 1988 "Teoría musical y Armonía Moderna" I y II, Antony Bosch, editor.
Musio, Mario Luis: 2011 "Memorias del Contrapunto". Editorial de la UCA. Buenos Aires.
Persichetti, V.: 1985 "Armonía del siglo XX", Real Musical.
Salzer, F. y Schacter, C.: 1999 "El contrapunto en la composición". Idea Books.
Salzer, F.: 1995 "Audición estructural". ed. Labor.
Zamacois, Joaquín: 1997 "Tratado de Armonía". Libro II. Span Press Universitaria.

6- Propuesta metodológica:

Esta asignatura es de carácter procesual, por lo cual está pensada para desarrollarse en un proceso de 6 trabajos realizativos y 1 trabajo integrador final. La propuesta de evaluación está ajustada a la reglamentación vigente según el nuevo régimen de alumnos aprobado en 2019. La promoción se logrará con los trabajos compositivos aprobados con un mínimo de 6 (seis) y con un promedio mínimo de 7. Pudiéndose recuperar hasta 2 trabajos realizativos. La regularidad se alcanzará con un promedio igual o superior a 4 y menor a 7, pudiéndose recuperar hasta 2 trabajos con menos de 4. Los alumnos con promedio inferior a 4 en los 7 trabajos, quedarán en situación de libres.

Los trabajos realizativos se entregarán en formato digital del software musescore, en pdf, por aula virtual y también en partitura, cantados o ejecutados.

En caso de superar el aforo del espacio asignado oportunamente por la facultad, se podrán realizar clases virtuales sincrónicas y sub-comisiones presenciales para el dictado de clases y también para poder evaluar las actividades prácticas cantadas, las que podrán estar grabadas.

7- Criterios de Evaluación: [\(indicar y fundamentar el tipo de modalidad de evaluación según indica el régimen de estudiantes: puntual o procesual - Régimen de Estudiantes - OHCD 01/2018\)](#)

- Una construcción y resolución melódica correcta, con sentido tonal, vocal o instrumental, tomando en cuenta los campos armónicos y los momentos cadenciales, las neutralizaciones, y los procedimientos de tonalización, tanto en modo mayor y menor.
- Una correcta presentación de los trabajos realizativos que dé cuenta de las consignas particulares.
- Una correcta resolución de las técnicas generales del contrapunto en la tonalidad en modo mayor y menor relacionado a las disonancias y su tratamiento
- Aplicación ajustada y relacionada de la acentuación rítmica con los textos literarios a utilizar
- La calidad, afinación y ajuste interpretativo, mínimo y correcto, en las obras cantadas.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres según normativa vigente - **ver aquí:** [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#).

El alumno promocional tendrá en la instancia de presentación de su trabajo integrador final la obligación de hacerlo en una audición final pública de la cátedra, con una interpretación vocal cantada, transfiriendo y aplicando en dicho trabajo integrador los contenidos centrales del programa.

Para la promoción indirecta, deberá presentar ese trabajo, cantado y grabado, solamente.

Para aquellos que se presenten a rendir como regulares, deberán realizar sobre un texto un contrapunto florido a 4 partes, cantado y grabado con texto a elección con su partitura, de un mínimo de 32 compases. También deberá presentar un trabajo similar en musescore o sibelius con un texto dado una semana antes del día del examen, realizando un contrapunto florido con un momento equilibrado en modo mayor y otro en modo menor a cuatro voces, de un mínimo de 32 compases de duración, para coro mixto. También deberán presentar tres cánones instrumentales finitos de 10 compases de duración 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 de lo consignado anteriormente para alumnos regulares, presentar un análisis pormenorizado de una obra contrapuntística vocal-tonal, y realizar un contrapunto florido a dos voces y un bajo en redondas, con texto a elección y presentarlo cantado y/o en audio.

Recomendación de cursada: Tener aprobado Armonía I, Audioperceptiva I y Composición I, según corresponda.

Normativas Régimen de Alumnos vigente para Facultad de Artes.

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/estudiantes-trabajadores> con familia a cargo

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

9- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Uso obligatorio del barbijo y alcohol si la situación sanitaria lo amerita, ventilación cruzada del aula, obligatoria. En caso de un recrudescimiento de la pandemia, se continuará con el dictado virtual de la materia a la espera de resoluciones y novedades que determinen nuevamente la cursada presencial, por lo cual se recomienda el uso de celular y/o computadora para acceder a las clases, a la bibliografía y al material educativo que se vaya generando y subiendo en las clases. La presentación cantada de los trabajos será en la presencialidad, de lo contrario por ASPO y DISPO serán presentaciones grabadas por parte de los estudiantes.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad 1 Introducción al Contrapunto. 4 clases.

Trabajo realizativo 1: Ejercicios de composición melódica vocal o instrumental, sobre un bajo dado.

Presentación cantada o ejecutada.

Unidad 2 Las especies del contrapunto riguroso 10 clases

Trabajo realizativo 2: Ejercicios de composición melódica vocal o instrumental sobre bajos o cantos dados.

Construcción de contrapuntos a 3 partes, (entrega del trabajo cantado, con partitura impresa)

Trabajo realizativo 3: Ejercicios de composición melódica vocal o instrumental sobre bajos o cantos dados. Gran Mezcla, en modo mayor y menor, elaboración de contrapuntos a 4 partes, ejecutado cantado, con partitura impresa
Recuperatorio
2 clases sobre trabajos realizativos 1, 2 y 3

Unidad 3 Contrapunto Florido 4 clases

Trabajo realizativo 4: Composición de una obra vocal sobre contrapunto florido para cuatro partes, en coro mixto. Secuenciación Midi y ejecución Vocal e instrumental

Unidad 4 El Canon, el Quod Libet y la invención a dos voces 6 clases

Trabajo realizativo 5: Composición de un canon instrumental para dos voces instrumentales. Composición de un quod libet para 4 voces, con texto y presentación cantada. Ejecución Vocal e instrumental , Composición de una invención instrumental a dos voces, basadas en el modelo de las invenciones de J.S. Bach.

Unidad 5 El contrapunto en la música popular argentina. 2 Clases

Trabajo realizativo 6: Composición de un contrapunto vocal a 4 partes con texto dado.

Trabajo Integrador Final 4 Clases

Presentación de bocetos, consulta y ajuste sobre el trabajo integrador final, que tratará sobre una composición contrapuntística a 4 voces con texto a elección. Presentación final del mismo cantada en audición pública.

Trabajo realizativo 1: 10 de abril

Trabajo realizativo 2: 15 de mayo

Trabajo realizativo 3: 19 de junio

Recuperatorios para los trabajos 1, 2 y 3: 3 de julio.

Trabajo realizativo 4: 21 de agosto

Trabajo realizativo 5: 25 de setiembre

Trabajo realizativo 6: 15 de octubre

Trabajo Integrador Final: 30 de octubre.

Recuperatorios de los Trabajos realizativos 3, 4 y 5: el 6 de noviembre

Audición final de cátedra: 15 de noviembre. Total de clases y recuperatorios: 32. Total de horas: 96

Lic. y Prof. Eduardo Allende