

artes
académica

departamento
música

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera: Licenciatura en Composición Musical - Resolución Ministerial Res. 268/2015

Asignatura: AUDIOPERCEPTIVA III

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

Régimen de cursado: 1° cuatrimestre

Equipo Docente:

Profesor Titular por concurso: Claudio Gustavo Bazán

Profesor Asistente: Hernán Libro herbook1@gmail.com

Ayudante-estudiante: Nicolás Diez nicolas.diez@unc.edu.ar

Distribución Horaria:

Clases presenciales: lunes de 13 a 16 hs.

Clases de consulta: jueves de 12 a 14 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Las actuales tendencias en análisis, investigación musical y audioperceptiva, le otorgan un lugar privilegiado al conocimiento y análisis de la música desde la música misma, poniendo la graficación, partitura, y /o cifrado, como un auxiliar del análisis. Esta concepción está presente en Clifton, ya que para él "los sonidos, las técnicas compositivas, la notación son aspectos muy importantes de la música, pero no son la música." (Clifton, 1983). Otro investigador, teórico y músico relevante, como Leonard Meyer, ha concebido un tipo de análisis crítico que conjuga historia, teoría y análisis dirigido a descubrir los principios que rigen los estilos y las estructuras musicales, basándose en ideas de "expectativa" e "implicancia". Es por eso que el análisis debe ser comprendido, en esta etapa al menos, como una herramienta de acercamiento a la obra musical, sin olvidar que el aporte de otras posibles miradas interdisciplinarias puede ayudar a complementar el estudio (históricas, teóricas, estéticas, psicológicas, etc.). Debemos entender la música como un sistema altamente complejo, irreducible a elementos simples. No es una imagen fractal, donde cada parte es igual al todo; el todo es más que la suma de sus componentes. La complejidad es, a primera vista, como dice Edgar Morin, "un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple." (Morin, 1998). La dificultad del pensamiento complejo es tratar de abordar lo entramado, la incertidumbre, las asociaciones invisibles entre elementos, sus alianzas de complementariedad, sin reducirlo a sus

componentes primarios. Asumiendo la música como complejidad debemos cuidar muy bien que nuestros objetivos de estudio y análisis, la piensen siempre como un todo, sabiendo que el análisis de un factor determinado tiene importancia en relación al complejo contexto donde se produce. Pero tampoco debemos caer en la tentación de creer que la totalidad es la verdad. Esta es realmente la paradoja actual de las ciencias en general y que también puede circunscribirse en nuestra problemática del análisis musical y el Audioperceptiva en general. Este es nuestro horizonte paradigmático y desde acá comenzaremos a edificar los andamios para una construcción sin grandes pretensiones, pero será útil en futuros acercamientos a esta misma problemática. Oír, escuchar, entender y comprender: Según Pierre Schaeffer, compositor e investigador francés de la segunda mitad del siglo XX, máximo referente en el estudio del sonido y sus implicancias estructurales, existen cuatro situaciones perceptivas ligadas a la audición: 1- Oír: percibir con el oído. Lo que oigo es lo que me es dado a la percepción. Actitud pasiva del sujeto. Solo requiere un buen funcionamiento de todos los sistemas biológicos ligados a la posibilidad de receptor sonidos. También revela el grado de adaptación que tenemos con nuestro entorno sonoro. Instintivamente nos vamos adaptando a diversos ambientes sonoros y el cambio en algún modelo habitual de sonoridad nos suele sorprender. Por ejemplo, caminando por un bosque, de golpe percibimos un silencio absoluto de todos los sonidos creados por las aves y el rumor de la brisa. Ese silencio nos sorprende y quiebra nuestra adaptación a la sonoridad habitual de un bosque. 2- Escuchar: es prestar oído, interesarse por algo. Implica dirigir voluntariamente y activamente la atención hacia algo que me es descrito o señalado por un sonido. Pero generalmente este sonido me aporta información y significados que van más allá de las características del sonido mismo. El sonido de un motor de auto de rally proporciona las características del poder del vehículo, de su marca y cilindrada, pero sería muy difícil construir una caracterización objetiva del sonido que escuché. 3- Entender: se liga al "tener una intención". Una intención hacia el saber "qué hacer" con lo que escuché. Esto se relaciona al estudio, la experiencia, los conocimientos, la información que tiene el sujeto que escucha. Requiere diversas aproximaciones al objeto sonoro a los fines de poder caracterizar todas sus cualidades. 4- Comprender: yo comprendo lo que percibía escuchando gradas a que he decidido entender. Y lo comprendido se convierte en el patrón que dirige mi escucha. Esto se convierte en un modelo perceptivo y amplía las posibilidades de discriminación, y reconocimiento perceptivo. No se contenta con el significado dado en primera instancia por el sonido, sino que intenta obtener significados complementarios. Es un tipo de percepción cualificada que convierte al sujeto en oyente advertido y especializado, que comprende cierto lenguaje y códigos del sonido y es capaz de explicar ciertos fenómenos. Escuchamos comprendiendo, desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia y estudio. Percibimos desde nuestras posibilidades lingüísticas y conceptuales. Conocer y valorar el significado de las cuatro escuchas de Schaeffer nos permitirá organizar el trabajo sistemático de análisis y apreciación musical. Nos resuelve preguntas relacionadas al "cómo", "cuando" y "porqué" de cada situación de escucha. En síntesis, podemos concluir diciendo que, el estudio del lenguaje musical tonal y no tonal, deberá dar cuenta, entonces, no sólo de los comportamientos estructurales de cada uno de sus componentes sino, también, de sus comportamientos estructurales globales, contextualizados, interactuando y de sus connotaciones ideológicas representadas por los modelos de pensamiento emergentes a lo largo de la historia de la música occidental. Según este autor, es el mundo de la música ejecutada y escuchada, y de la música que suena "internamente", es decir, el material imaginario o canturreado

de la memoria musical colectiva. Se propone así al estudiante un aprendizaje vinculado a una escucha y una producción que contextualice el discurso musical, donde cada componente adquiere una función determinada de acuerdo a la obra en que se inserta, al contexto histórico a que dicha obra pertenezca y a las características orgánicas del lenguaje tonal utilizado. Esto permite dar cuenta de la situación por la que atraviesa el sistema tonal en una etapa determinada de su transformación histórica y proyectar el manejo del lenguaje en el presente, organizando la información obtenida de las experiencias perceptuales directas de los ejemplos musicales.

En Audioperceptiva III se estimulará el desarrollo de la creatividad en la invención de trabajos (audioperceptiva al servicio del compositor) y además se profundizará en lectoescritura musical, improvisación musical, metodología en análisis musical auditivo, reflexión estética y crítica musical, acercamiento a las principales obras y composiciones de la música académica y sus creadores, lectura de material teórico sobre percepción, memoria y audioperceptiva.

2- Objetivos:

- Fomentar la construcción sistemática y gradual de las representaciones internas de diferentes fenómenos sonoros y musicales complejos vinculadas a estéticas surgidas durante el siglo XX y XXI en la música académica y de otras expresiones musicales.
- Lograr conocer y utilizar los diversos elementos del lenguaje musical (gramática, signos, símbolos, convenciones gráficas, parámetros, clasificaciones, etc.) de las principales estéticas del siglo XX y XXI en la creación musical.
- Desarrollar y fortalecer la memoria musical, las facultades de discriminación y comparación auditiva.
- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y holístico.
- Lograr una efectiva construcción de los códigos de la lectoescritura musical vinculada a ciertas corrientes de tradición académica surgidas en el siglo XX y XXI.
- Fortalecer las estrategias de escucha integral de la música.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Nota: como está justificado en la fundamentación, los contenidos musicales de Audioperceptiva III se trabajan de manera compleja: simultánea, integrada y holísticamente. No es una sucesión de contenidos, sino que son todos los contenidos simultáneamente, interactuando en un complejo sonoro temporal.

3. 1. Ritmo: Rítmica sobre ritmo libre con y sin compás de escritura y sin compás perceptivo.

Rítmica con escritura analógica y otras situaciones de escritura no convencional. Polimetría, polirritmia, e ilusiones métricas. Problemas de convergencia y divergencia acentual. Series rítmicas y otras organizaciones no convencionales del ritmo. Ritmo y tiempo cronométrico.

3. 2. Alturas: diferentes modos de organización de las alturas (modal, neomodal, tonal, atonal, microtonal y otros sistemas de alturas no convencionales)

Intervalos consecutivos y simultáneos, repertorios de alturas, series dodecafónicas, escalas microtonales.

3. 3. Armonía: Clusters (diferentes tipos), armonía bitonal y politonal. Armonía especular y atonal. Corales cromáticos, modulantes y no tonales.

3. 4. Sonoridad:

Timbres: instrumentos tradicionales en la música académica del siglo XX y XXI. Recursos tímbricos y efectos sonoros. El timbre como recurso formalizador. Timbre y grafía.

Texturas: Heterofonías en la música del siglo XX y XXI. Diferentes tipos de textura polifónica horizontal y vertical. Polifonía oblicua. Texturas complejas y combinación de texturas. Recursos texturales en el siglo XX y XXI.

Dinámica: usos de los matices en la música del siglo XX y XXI, y su uso como recurso formalizador.

Espacialidad: uso estructural del espacio en la música del siglo XX y XXI.

Sonósfera. Paisaje Sonoros. Música electroacústica y electrónica.

4- Bibliografía obligatoria:

Aguilar, M. (1998) "Método para leer y escribir música, melodías atonales y escalas por tono Vol. 1 y II" Buenos Aires. Edición de la autora.

Bazán, C. (2022) "Audioperceptiva: Enseñar y aprender música en el siglo XXI". Córdoba. Editorial Brujas.

Cameron J. (2022) "El arte de escuchar". Buenos Aires. Aguilar.

Erickson, R. (1959) "La estructura de la Música". Barcelona. Vergara Editora.

Gräter, M. (1966) "Guía de la música contemporánea". Madrid. Taurus.

Malbrán, S. (2007) "El oído de la mente. Teoría musical y cognición" Buenos Aires. Akal.

Manzoni, G. (1981) "Guida all'ascolto della música sinfónica" Milano. Universale economica Feltrinelli.

Mendivil, J. (2016) "En contra de la Música" Buenos Aires. Gourmet Musical Nancy J. (2015) "A la escucha". Buenos Aires. Amorrortu editores.

Oliveros, P. (2019) "Deep Listening: una práctica para la composición musical" Dobra Robota.

Quignard, P. (2015) "El odio a la música" Buenos Aires. El cuenco de plata

Santero, S. (2009) "Estudios Rítmicos". Buenos Aires. Melos.

Stuckenschmidt, H. (1960) "La música del siglo XX" Madrid. Biblioteca para el hombre actual.

Tarchini, G. (2004) "Análisis musical, sintaxis, semántica y percepción" Buenos Aires. Coop. Chilavert.

Villa Rojo J. (2003) "Notación y Grafía Musical en el Siglo XX". Madrid. Iberautor. Wolff, F. (2022) "¿Por qué la música?" Buenos Aires. Gong Producciones.

5- Bibliografía Ampliatoria:

Partituras de Penderecki (Treno, de Natura Sonoris I y II), Berio (O king, Lied), Stockhausen (Estudios para piano), Ligeti (Atmósferas, Volúmina, Estudios para piano, madrigales sin sentido, Concierto para piano), Tristan Murail (L'Esprit Des Dunes), Brian Ferneyhough - (Terrain), Gerard Grisey. (Partiels), Julián Carrillo -(Misa a S. Juan XXIII en cuartos de tono), Steve Reich (Music for 18 Musicians, Different Trains, Piano Phase).

Discografía de grupos de rock: Tool, Bjork, Radiohead, Cardiacs, La Máquina de Hacer Pájaros.

Músicas folklóricas y étnicas del mundo.

6- Propuesta metodológica:

Proponemos el desarrollo de esta asignatura mediante clases prácticas y teórico-prácticas semanales.

Las clases desarrollarán contenidos a partir de análisis auditivos de diferentes músicas, desgrabando, escribiendo y describiendo diferentes aspectos de los que suena, complementado con análisis de partituras, exposiciones dialogadas en las que trabajamos con ejemplos auditivos, partituras y audiovisuales. En la clase práctica nos ocuparemos de improvisar, crear, tocar y reflexionar a partir de consignas dadas. Nos propondremos distintas modalidades para este trabajo: individual, grupal, de producción de trabajos escritos, teóricos, de producción de saberes que aborden las distintas problemáticas planteadas y de lectura reflexiva y crítica de textos referenciales.

Habrá creación musical basada en la percepción y análisis de piezas muy complejas utilizando todas las herramientas trabajadas en la asignatura.

7- Criterios de Evaluación: [Régimen de Estudiantes - OHCD 01/2018](#)

Audioperceptiva III es considerada un espacio curricular procesual. Los espacios curriculares teóricos-prácticos procesuales evaluarán recorridos que el/la estudiante irá desarrollando a lo largo del cursado, evaluando el proceso paulatino por lo cual habrá más instancias evaluativas prácticas y una instancia final integradora (parcial final).

Los criterios de evaluación principales serán:

- Lectura rítmica precisa, fluida y musical (individual y grupal)
- Lecto-escritura de diversos procesos melódicos con sistemas musicales tonales, postonales, atonales y modales.
- Uso efectivo del diapasón para escribir repertorios de altura, escalas, modos, armonías.
- Reconocimiento adecuado de procesos rítmicos (métricos y/o cronométricos), armónicos, texturales y formales complejos.
- Dominio de vocabulario técnico musical vinculado a procesos auditivos complejos.
- Dominio de lectura musical de partituras del siglo XX y XXI (seguimiento de partituras).
- Uso preciso y adecuado de elementos avanzados de escritura musical.
- Dominio de análisis auditivo integral.
- Escritura académica correcta de reseñas y análisis musicales para revistas y sitios especializados de investigación musical.

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](#).

Alumno Promocional: 80% de las instancias evaluativas aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6. El promedio de las instancias evaluativas: 7 o más. La Instancia Evaluativa Integradora Final aprobada con 7 o más. Las calificaciones promediadas de evaluación integradora y de las instancias evaluativas serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción. Requisito indispensable para la promoción: Cumplimentar una instancia extra a determinar por la cátedra: Coloquio final / Monografía / trabajo de campo / o producción. Cuentan con 6 meses para aprobar esta instancia de promoción.

Instancias Recuperatorias: Se podrá recuperar la Instancia Evaluativa Integradora Final y otras

instancias evaluativas a ser consideradas relevantes.

Alumno Regular: instancias evaluativas aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (4 a 6). El promedio de las instancias evaluativas: 4, 5 o 6. La Instancia evaluativa final aprobada con 4, 5 o 6. Las calificaciones promediadas de evaluación integradora y las otras instancias evaluativas serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la regularidad. La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Alumno Libre: para rendir en condición de libre del alumno solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden. Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia. Es requisito obligatorio que todo alumno que tenga intención de presentarse en los turnos de examen, ya sea como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra a fin de acordar previamente modalidades y criterios para la evaluación.

En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo.

9- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Se seguirán las recomendaciones de Seguridad e Higiene: PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales_0.pdf

firma:

CRONOGRAMA TENTATIVO

- Marzo 18 – Audioperceptiva para compositores. Proyectos musicales. Ejercicios de escucha.
- Marzo 25 – Sonósfera – Paisajes Sonoros – Formas de escuchar. Cage. Jean Luc Nancy. P. Oliveros.
- Abril 8 – El mundo del órgano en el S XX: Ligeti – Messiaen. Otras músicas de órgano.
- Abril 15– Hipercomplejidad. Nuevos caminos estéticos del S XX y XXI. Escritura compleja.

unc

artes
académica

departamento
música

Minimalismo y Nueva Simplicidad. Ejercicios auditivos.

- Abril 22 – Microtonalidad. Afinaciones no temperadas. Ejercicios musicales.
- Abril 29 – Instancia Evaluativa 1: Santero extremo: presentación de obras rítmicas al estilo de los Ejercicios de Santiago Santero.
- Mayo 6 – Ejercitación compleja (Todos los parámetros).
- Mayo 13 – Instancia Evaluativa 2: Seguimiento de partituras del S XX y XXI (*De Natura Sonoris I* de Penderecki)
- Mayo 27 – Ejercitación y práctica auditiva
- Junio 3 – Instancia Evaluativa 3: Presentación de covers musicales: Cardiacs, Folklore Búlgaro, La máquina de hacer pájaros
- Junio 10 – Ejercitación auditiva compleja.
- Junio 24 – Evaluación Integradora auditiva Final
- Julio 03 – Recuperatorios / Condición General de los Estudiantes.

firma: