

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

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

Asignatura: Análisis Compositivo

Comisión: Única

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

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Titular: Federico Sammartino

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado: viernes 17:30 hs a 20:30 hs Horario de consultas: viernes 15:30 hs. a 17:30 hs

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El Rap es la dimensión musical de la cultura del Hip Hop, siendo los otros tres elementos el DJ'ing, el baile y el graffiti. Surge a mediados de la década de 1970 en New York entre las comunidades empobrecidas de afroamericanxs y latinxs migrantes. En la actualidad, se ha establecido como uno de los géneros musicales dominantes en todo el mundo. En nuestro país, lxs artistas de Rap y algunos subgéneros como el Trap y la Música Urbana, se han convertido en lxs músicxs con mayor cantidad visualizaciones y reproducciones en las plataformas digitales.

Semejante suceso de la música Rap no ha pasado desapercibido en la academia. En los últimos veinte años las publicaciones sobre el tema han crecido sin pausa, especialmente en la academia anglosajona. En nuestra región, durante los últimos cinco años, el Rap ha llamado la atención, aunque, en su conjunto, los textos aún se encuentran en una etapa exploratoria. Dentro de estos trabajos, el análisis musical del Rap es inmensamente minoritario si lo comparamos con los estudios de índole etnográficos, socio-históricos y aquellos enmarcados en los estudios culturales.

En este marco, he trabajado junto a lxs estudiantes el análisis del Rap desde el año 2019, manteniendo una mirada crítica no sólo sobre los modelos de análisis del Rap sino, además, sobre el análisis musical *in totum*, tratando de sacar a la luz la importancia del análisis para el desarrollo de capacidades compositivas. La experiencia acumulada y el corpus producido me permite diseñar una estrategia de trabajo que augura resultados satisfactorios:

- Se impulsará el estudio de una música que resulta ajena a lxs estudiantes, al menos, en sus aspectos estructurales. De este modo, se comprende mejor las bases del análisis musical.
- Al propiciar los métodos de análisis al uso para el estudio de la música de Rap, se incentivará la evaluación de su efectividad promoviendo una mirada crítica.
- Se continuará con el formato de escritura analítica de 'bitácora', la cual ha dado muy buenos resultados en los últimos años, ya que posibilita indagar sobre el proceso

creativo en línea con tendencias actuales.

- Se seguirá perfeccionando el proceso de producción de un tema de Rap que, por un lado, suene bien según criterios estéticos actualmente vigentes y, por el otro, responda a las demandas técnicas que se esperan de un estudiante de cuarto año.
- En buena medida, esta estrategia de trabajo ha demostrado que los descubrimientos analíticos sobre los aspectos estructurales de la música de Rap se amplían a otros repertorios, tales como la complejidad textural, la construcción y diseño de nuevos timbres, la manipulación de procesos energéticos, y la utilización de recursos tecnológicos de punta.

Desde el punto de vista musical, el aspecto más significativo de la música de Rap es su estructura musical cíclica. Para el análisis, esto representa un desafío a las tradiciones analíticas. En efecto, el uso de samples repetitivos que brindan la estructura musical -el beat-, sobre la que se desenvuelve la voz en una forma muy particular de vocalidad -el flow- poco tiene que ver con la configuración teleológica de la música académica y de otros géneros de la música popular. Así, al enfrentarnos a una música que escapa a nuestra comprensión debemos ser capaces de desarrollar las herramientas analíticas que nos allanen el camino para su comprensión e, incluso, cuestionar las bases epistemológicas del análisis mismo, en tanto un campo de conocimiento anclado en una tradición -la occidental-, de un período histórico limitado -clasicismo y romanticismo- y de un espacio geográfico excluyente -Europa-. Aunque la profundización sobre estas últimas cuestiones es seductora, encararemos otros senderos en la búsqueda de respuestas a las dos preguntas centrales de todo análisis que realiza un compositor: ¿cómo funciona esto? y ¿cómo lo hubiera hecho yo?

2. Objetivos:

Generales:

- Comprender y asimilar la importancia del análisis musical para fortalecer las capacidades compositivas y creativas.
- Aplicar críticamente los métodos de análisis al uso del Rap y definir sus elementos estructurales.

Específicos

- Componer en grupo un tema de Rap en etapas sucesivas de complejidad creciente.
- Conocer y desarrollar los procesos contemporáneos de la producción musical.
- Desarrollar una mirada crítica sobre el Rap a partir de una perspectiva multidimensional que atraviese antecedentes discográficos, bibliografía, historia, subgéneros, regionalismos y la mirada de los insiders.
- Analizar críticamente la producción de raps que han sido compuestos en los años anteriores.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1

Presentación de la asignatura. Presentación de los contenidos, objetivos,

acreditación y criterios de evaluación.

¿Qué es el análisis musical? Alcances, historiografía, relación con la estética, la composición, la educación, la historia, la etnomusicología, los estudios culturales, la crítica.

¿Qué es el Rap? Preguntas orientadoras y definiciones primeras sobre los problemas del análisis del Rap.

Unidad 2

Elementos del Hip Hop. Características, historia y definiciones técnico-musicales sobre el beat y el flow.

El beat en el Rap. El 808 y la centralidad tímbrica en las caracterizaciones genéricas y estilísticas. El sampleo y la deriva histórica, semántica, creativa y de producción musical.

El flow en el Rap. La inversión de la relación texto-música por la relación música-texto. La centralidad de la rima y la estructuración de la sintaxis. Recursos poéticos desplegados en las letras. Estructuras de versificación simple: los versos pareados. Estructuras de versificación más complejos.

La relación entre metro, compás y sintaxis del texto.

Unidad 3

El análisis del Rap. La grilla métrica, la grilla de versificación. Transcripción y grafía estandarizada.

La frase en el Rap como unidad de análisis. Definiciones sobre la frase en el Rap. Sintaxis, metro, rimas, armonía y motivos en la definición de la delimitación de las frases.

La estructuración formal del Rap. Funciones y relaciones en la estructura formal del Rap.

Unidad 4

El análisis y producción del Rap a mediana y gran escala. La producción en el home studio. La escritura en formato bitácora.

Preguntas analíticas centrales para analizar el Rap propio.

Procesos energéticos en el Rap. Qué es un proceso energético. Teorías energéticas en la historiografía. La centralidad de la articulación.

Entrega final.

4. Bibliografía obligatoria:

Unidad 1

Bent, Ian. "Analysis", en Stanley Sadie (ed.) *The new Grove dictionary of music and musicians*, New York: Grove (1995), pp. 340-343 (trad. F. Sammartino).

Biaggini, Martín. "Orígenes de la práctica de rap en la República Argentina (1982-1992)", en *Cuadernos de Investigación Musical*, Número 12, pp. 102-118 (2021).

Cook, Nicholas. "¿Qué nos dice el análisis musical?", en *A guide to musical analysis*, Oxford: Oxford University Press (1994), pp. 215-233 (Trad. L. Waisman y M. Restiffo).

Krims, Adam. "Music Analysis and Rap Music", en *Rap Music and Poetics of Identity*, Cambridge: Cambridge University Press (2000), pp. 17-45.

Unidad 2

Adams, Kyle. "Aspects of the Music/Text Relationship in Rap", en *Music Theory Online*,

Volume 14, Number 2 (2008).

Adams, Kyle. "The musical analysis of hip-hop", en *The Cambridge Companion to Hip-Hop*, Justin Williams (ed.), Cambridge: Cambridge University Press (2015).

Kautny, Oliver. "Lyrics and flow in rap music", en *The Cambridge Companion to Hip-Hop*, Justin Williams (ed.), Cambridge: Cambridge University Press (2015).

Sammartino, Federico. "Ponele onda al Sprechgesang. Algunas definiciones sobre el estilo del Hip-Hop". Inédito.

Unidad 3

Adams, Kyle. "On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music", en *Music Theory Online*, Volume 15, Number 5 (2009).

Adams, Kyle. "Harmonic, Syntactic, and Motivic Parameters of Phrase in Hip-Hop", en *Music Theory Online*, Volume 26, Number 2 (2020).

Edwards, Paul. Selecciones de "II: Flow. How flow works; Rhyme; Rhyme Schemes; Rhythm", en *How to Rap: The Art and Science of the Hip-Hop MC*, Chicago: Chicago Review Press (2009).

Unidad 4

D'Errico, Mike. "Off the grid: instrumental hip-hop and experimentalism after the golden age", en *The Cambridge Companion to Hip-Hop*, Justin Williams (ed.), Cambridge: Cambridge University Press (2015).

Edwards, Paul. Selecciones de "IV: Delivery. Vocal Techniques; In the Studio", en *How to Rap: The Art and Science of the Hip-Hop MC*, Chicago: Chicago Review Press (2009).

Mattessich, John. "This Flow Ain't Free: Generative Elements in Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly", en *Music Theory Online*, Volume 25, Number 1 (2019).

5. Bibliografía Ampliatoria: (se solicita en formato APA y discriminada por unidad)

6. Propuesta metodológica

En términos generales, las actividades consistirán en:

- exposición por parte del docente de los contenidos del programa;
- audición, análisis y discusión de ejemplos musicales;
- debate colectivo sobre los textos seleccionados para cada clase;
- presentación de análisis desarrollados por lxs estudiantes;
- debate sobre diversos análisis musicales;
- corrección y asesoramiento sobre la elaboración de análisis.

Los recursos necesarios para la exposición de los contenidos y la ilustración de los ejem-

plos audiovisuales son un proyector y un equipo de audio. En el Aula Virtual se encontrará disponible la totalidad de los materiales para trabajar en clase y fuera de ésta -bibliografía y playlist de cátedra-. Se hará uso del chat en las fechas cercanas a las evaluaciones parciales para despejar las dudas. Todas las comunicaciones relativas a la cátedra, como así también los mensajes entre docente y estudiantes deben realizarse a través del Aula Virtual de la cátedra. De manera supletoria, podrá utilizarse la dirección de correo-e del docente. No se responderá bajo ninguna circunstancia mensajes por servicio de mensajería al celular, ni por redes sociales, ya sea inventado o por inventar. Los útiles necesarios son hojas pentagramadas, lápiz, goma de borrar y auriculares.

7. Criterios de Evaluación:

Las instancias de evaluación son cuatro trabajos prácticos y dos parciales. En el caso de los trabajos prácticos, se evalúa un conocimiento práctico sobre un contenido puntual del programa de la asignatura. Los parciales permiten evaluar un conocimiento teórico-práctico del proceso de aprendizaje que se acumula a medida que se desarrolla el programa. Más allá de los criterios específicos en cada evaluación, hay tres criterios generales para todas las evaluaciones:

- los estudiantes deben dar cuenta de que comprenden con suficiencia los contenidos conceptuales y que saben hacer uso de las metodologías de análisis estudiados.
- cumplir con los requisitos de tiempo y forma.
- la exposición oral, la redacción y la composición musical deben ser acordes al nivel exigible para un estudiante del cuarto año de la carrera de Composición.

Se prevén cuatro trabajos prácticos y dos parciales. Las composiciones deberán reflejar el uso de los recursos compositivos aprendidos en la carrera, que demuestre solvencia en el manejo de las alturas, del ritmo, de la textura, del timbre, de la forma, etc. El análisis del Hip Hop deberá tener la modalidad de bitácora. Los trabajos prácticos consistirán en:

Trabajo Práctico N° 1: “Analizando mi compañerx”

Análisis de un Rap incluido en alguno de los CD's de cátedra de los años anteriores, de hasta cuatro páginas de extensión máxima. La monografía deberá presentar un análisis de la interacción entre flow y beat. Además, debe incluir referencias sobre el uso de la estructura rítmica, la construcción de texturas y la creación de timbres. La entrega se hará a través del Aula Virtual, debiendo subir un documento conteniendo la monografía en formato pdf (excluyente). El trabajo es individual.

Trabajo Práctico N° 2: “Mi primer Rap”

Composición y análisis de un Rap, de entre 45 y 60 segundos. Deben componer un beat y flow. Éste último puede interpretarse en la forma de un scat. Deben hacer un uso creativo de:

- agrupamientos rítmicos que jueguen entre las relaciones beat-beat, beat-flow y flow-flow
- desarrollo de texturas con cierto grado de complejidad
- utilizar texturas contrapuntísticas, homofónicas y/o monofónicas
- esquemas formales no convencionales
- interacciones conflictivas entre frase y sintaxis

La monografía deberá presentar un análisis de la interacción entre flow y beat. Además, debe incluir referencias sobre el uso de la estructura rítmica, la construcción de texturas y la creación de timbres. La monografía debe tener una extensión máxima

de cuatro páginas. La entrega se hará a través del Aula Virtual, debiendo subir un archivo de audio en formato mp3 (excluyente) y un documento conteniendo la monografía en formato pdf (excluyente). El trabajo es individual.

Trabajo Práctico N° 3: “Primer hervor”

Primera presentación del tema final, conteniendo la composición y el análisis de un Rap, de entre 90 y 120 segundos de duración. Debe contener al menos una estrofa con letra. Excepcionalmente, podrá interpretarse con un scat, pero descontará puntos en la evaluación. La monografía deberá presentar un análisis de la interacción entre flow y beat en el formato de bitácora de trabajo. Además, debe incluir referencias sobre el uso de la estructura rítmica y la construcción de texturas. El análisis no debe exceder las cinco páginas. La composición deberá incluir:

- En la letra:
 - rimas pareadas;
 - versos con rimas internas;
- En lo formal:
 - elaboración clara de la forma;
 - procesos energéticos que demuestren solvencia en la manipulación de pasajes de tensión/reposo;
- En el flow:
 - desfasajes entre fraseo y sintaxis;
 - Poner en tensión los agrupamientos rítmicos de beat y flow;
- En el plano textural:
 - elaboración de principios de texturas complejas;
 - texturas contrapuntísticas y homofónicas

En términos generales, la producción debe ser satisfactoria. La entrega se hará a través del Aula Virtual, debiendo subir un archivo de audio en formato mp3 (excluyente) y un documento conteniendo la monografía en formato pdf (excluyente). El trabajo es grupal, de entre 2 y 4 integrantes. Es importante que mantengan el grupo hasta la presentación final.

- Trabajo Práctico N° 4: “Va tomando forma”

Segunda presentación del tema final, conteniendo la composición y el análisis de un Rap, de 120 segundos de duración mínima. Todas las estrofas deberán tener letra. La monografía deberá presentar un análisis de la interacción entre flow y beat, continuando la bitácora de trabajo presentada en el TP anterior. Además, debe incluir referencias sobre el uso de la estructura rítmica y la creación de timbres. El análisis no debe exceder las cinco páginas. La composición deberá incluir:

- En la letra:
 - continuar profundizando en los diferentes tipos de rima;
 - incluir neologismos en el texto;
- En lo formal:
 - la forma definitiva debe estar prácticamente finalizada;
 - los procesos energéticos deben escucharse de manera enfática;
 - incluir pasajes contradictorios entre fraseo y sintaxis;
- En el flow:
 - incluir polirritmias beat-beat y flow-flow;
 - incluir pasaje virtuosístico en la interpretación del texto;
- En el plano textural:
 - profundizar el uso de texturas complejas;
 - creación de timbres;
 - introducir el uso de samples;
 - sumar un pasaje textural monofónica;

En términos generales, la producción debe mostrar mejoras en el sonido en relación a la entrega anterior. La entrega se hará a través del Aula Virtual, debiendo subir un archivo de audio en formato mp3 (excluyente) y un documento conteniendo la monografía en formato pdf (excluyente). El trabajo debe realizarse con el mismo grupo de la entrega pasada.

Los parciales serán:

- Parcial N.º 1: “Para mi, el Rap es...”

Monografía; con análisis solventes de tres Raps y que formule hipótesis sobre características estructurales de esos temas analizados. El parcial es individual y se debe entregar en formato pdf (excluyente) a través del Aula Virtual.

- Parcial 2: “Nuestro Rap”

Entrega final del Rap producido y desarrollado en los TP N.º 2 y TP N.º 3. La versión final debe durar 150 segundos como mínimo, con la producción en los aspectos letrísticos, formales, texturales y de trabajo sobre el flow completos. La monografía debe versar sobre los aportes originales en relación con aspectos estructurales del Rap, siguiendo una mirada crítica, y que se reflejen en la creación propia. El escrito debe tomar como antecedentes inmediatos a las cuestiones presentadas en las dos entregas anteriores. La monografía no debe exceder las ocho páginas.

La producción debe mostrar mejoras sustanciales en relación a la entrega anterior. La entrega se hará a través del Aula Virtual, debiendo subir un archivo de audio en formato mp3 (excluyente) y un documento conteniendo la bitácora en formato pdf (excluyente). El trabajo debe realizarse con el mismo grupo de las dos entregas pasada.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Estudiante regular. Lxs alumnos deberán aprobar con 4 (cuatro ó más) el 80% de los trabajos prácticos (tres sobre cuatro), aprobar con más de 4 (cuatro) el 80% de los parciales (dos sobre dos). Cada alumno podrá recuperar un TP y un parcial en las fechas dispuestas a tal fin. La regularidad se extiende por tres años, según reglamentación vigente. El examen final en uno de los turnos de examen consistirá en:

- La composición de una obra y la presentación escrita de su análisis. Las características son las mismas que las solicitadas para el tercer parcial. A diferencia del tercer parcial, la presentación es individual y deberá incluir una reelaboración de por lo menos un minuto de duración del Hip Hop presentado durante el cursado. La bitácora deberá reflejar el proceso de reelaboración.
- El tribunal realizará un cuestionario relacionado con la obra, que versará sobre la totalidad del programa.
- Las grabaciones y análisis deberán enviarse siete días corridos antes de la fecha estipulada para el turno de examen. Sólo se considerarán los archivos enviados a través del aula virtual (no se considerarán envíos por otros medios como Facebook, Whatsapp, etc.). Este es un requisito para poder corregir adecuadamente el examen.

Estudiante promocional. Lxs alumnos deberán aprobar el 80% de los trabajos prácticos (tres sobre cuatro) con más de 6, obtener un promedio superior a 7; y aprobar con más de 6 todos los parciales (dos sobre dos) y obtener un promedio de 7. Se podrán recuperar un TP y un parcial en las fechas dispuestas a tal fin. Se prevé que la instancia de coloquio para aprobar la materia supla el sinsentido que manifiesta el Régimen de Estudiantes (OHCD N.º 1/2018) que permite acreditar una materia sin saber la totalidad de los contenidos previstos. Es por ello que el colo-

quio de promocional tendrá el formato de recuperatorio del TP que no hayan aprobado oportunamente, debiendo sacarse el equivalente a una calificación de 7 (siete) en tal coloquio. Si se aprobaron todos los TP con más de seis, no habrá instancia de coloquio final.

Estudiante libre. La aprobación de Análisis Compositivo I en condición de libre supone que le estudiante dé cuenta de la totalidad de los contenidos presentes en este programa durante un turno de examen. En consecuencia, el mismo consistirá en:

- Examen escrito sobre la totalidad del programa, de entre 6 a 8 preguntas, que incluirán cuestiones de resolución de ejercicios analíticos y otras de elaboración teórica sobre la bibliografía obligatoria.
- La composición de un Beat respetando las consignas y criterios del TP N° 1.

La composición y análisis en formato de bitácora de un Rap con las mismas características establecidas para el Parcial N° 2. Sobre esta entrega se realizará un coloquio oral repasando temas de la totalidad del programa.

9. Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

No corresponde

CRONOGRAMA TENTATIVO

UNIDAD I: Marzo a tercera semana de abril

UNIDAD II: última semana de abril a junio

UNIDAD III: julio a mediados de septiembre

UNIDAD IV: segunda mitad de septiembre a tercera semana de octubre

EVALUACIONES (fechas tentativas)

Trabajos prácticos:

- TP 1: 17 de mayo
- TP 2: 28 de junio
- TP 3: 16 de septiembre
- TP 4: 18 de octubre

Parciales:

- Parcial 1: 16 de agosto
- Parcial 2: 28 de octubre

Recuperatorios: primera quincena de noviembre