

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Montanari, Juan Pablo

Análisis y escritura musical

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Montanari, J. P. (2023). *Análisis y escritura musical. (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4768>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales**

CARRERA:	Tecnicatura Universitaria en Creación Musical
AÑO:	2023
ASIGNATURA:	Análisis y Escritura Musical
DOCENTE:	Montanari, Juan Pablo
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas
CRÉDITOS:	8 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

Esta asignatura busca dotar al alumno de una mirada crítica dentro de la cual tenga conciencia del punto de vista de donde dónde la ejerce. Esta materia se basará en el lenguaje del siglo XX y XXI como un punto de partida para el estudio tanto de la escritura como de los métodos de análisis necesarios para la comprensión de las diferentes corrientes estéticas y de la propia producción.

Objetivos específicos:

- Que el alumno conozca diferentes métodos de análisis y su aplicación práctica.
- Que el alumno comprenda los principios intrínsecos de los diferentes métodos de escritura y su relación con el intérprete y el producto sonoro.

Que el alumno adquiriera técnicas y conceptos que pueda servirle para comprender y aplicar en su producción, tanto como intérprete como compositor.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Clasificaciones posibles de las técnicas y metodología de análisis. Relación entre teorías musicales, estilos musicales y análisis musical. Principales corrientes estilísticas del SXX y XXI. Procedimientos de armonía: técnicas de organización interválica, acórdica, serial y tímbrico espectral. Procedimientos de organización

rítmica: isorritmia, polirritmia, modulación rítmica. Tipologías textuales: de la práctica común a la saturación. Notación: Procedimientos de codificación gráfica, métrica y proporcional.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

- Unidad 1: *Aspectos generales de la escucha y el análisis musical.*
Perspectivas del análisis: el objeto de análisis y la subjetividad del analista. Abordajes del análisis musical en base a los fines perseguidos. Aportes de la semiología musical. Relaciones posibles entre tiempo y forma musical. La teoría de la Gestalt aplicada a la música
- Unidad 2: *La notación y su relación con los procesos musicales.*
Revisión de los componentes de escritura tradicional y su correlación con la actividad del intérprete y el producto sonoro. La escritura analógica sus posibilidades y necesidades de uso. El trabajo colaborativo entre intérprete y compositor/a y su relación con lo escrito.
- Unidad 3: *La segunda escuela de Viena: Atonalismo, serialismo, dodecafonismo.* La disolución de la tonalidad. Atonalismo, serialismo, dodecafonismo. Principios constructivos del atonalismo "libre". Alturas: Redes interválicas, melodía / motivo sin centro tonal. El motivo rítmico "no tonal", rítmicas derivadas de operaciones de montaje. Organización formal en el atonalismo. Principios constructivos del serialismo, serialismo integral y dodecafonismo.
- Unidad 4: *Músicas de la segunda mitad del siglo XX.*
Aportes de principales estéticas de las músicas de finales de siglo XX: espectralismo, saturacionismo, ruidismo, minimalismo, nueva complejidad, nueva simplicidad. Principales referentes y obras.
La música aleatoria. Formas musicales abiertas e indeterminadas.

Lista de obras sugeridas:

- Bartok, B. - *Tres estudios op. 18* (1918)
- Berio, L. - *Sequenzas* (1958-2002)
- Boulez, P. - *Notaciones para piano* (1945)
- Cage, J. - *Seis piezas para violín y piano* (1950)
- Cage, J. - *Solo for voice 52. Aria nro. 2* (1970)
- Clementi - *Sonatina op. 36 nro. 1* (1797)
- Crumb, G. - *Black Angels* (1971)
- Kröpfl, F. - *Música '66*
- Ligeti, G. - *Atmósferas* (1961)
- Ligeti, G. - *6 Bagatellas para quinteto de vientos* (1953)
- Ligeti, G. - *Lux Aeterna* (1966)
- Ligeti, G. - *Música Ricercata* (1951-1953)
- Lutoslawski, W. - *Juegos Venecianos* (1961)
- Messiaen, O. - *Modos de valores e intensidad* (1950)
- Messiaen, O. - *Cuarteto para el fin de los tiempos* (1941)

- Reich, S. - *Música para 18 músicos* (1976)
- Reich, S. - *Come out* (1989)
- Reich, S. - *Clapping music* (1972)
- Reich, S. - *Piano phase* (1967)
- Reily, T. - *In C* (1964)
- Saariaho, K. - *Cendres* (1998)
- Saariaho, K. - *Spin and spells* (1996)
- Santero, S. - *Aliento* (2009)
- Satie, E. - *Vejaciones* (1949, año de publicación)
- Scelsi, G. - *Cuarteto de cuerdas nro. 5* (1984)
- Schoenberg, A. - *5 Piezas para orquesta op. 16* (1909)
- Schoenberg, A. - *6 Pequeñas piezas para piano op. 19* (1913)
- Stravinsky, I. - *La Consagración de la primavera* (1913)
- Webern, A. - *Variaciones op. 27* (1936)
- Webern, A. - *Ricercare* (1935)

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18.**

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Se tomarán dos parciales integradores.

Además serán pedidos de cuatro a seis trabajos prácticos domiciliarios de confección obligatoria

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

- Aguilar, M. (2009). *Aprender a Escuchar: análisis auditivo de la música*. Buenos Aires, Argentina. El autor.
- Arana Rodriguez, B. (2007). *Gerard Grisey. La cuantificación temporal deducida de los procesos perceptivos* [Tesis de doctorado no publicada]. Escuela superior de música de Catalunya.
- De Quirós, J. B. (1955). *Elementos de la rítmica musical*. Buenos Aires, Argentina. Barry y cía.
- Erut A. y Wiman F. (2015). La representación de la métrica en la música tonal - espectro métrico. *Epistemos – Revista de estudios en Música, cognición y cultura*. 3 (2), 31-49.
- Jofré i Fradera, J. (2015). *El lenguaje musical: Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música*. Barcelona, España. Redbook Ediciones, s.l.
- Lawson, C. y Stowell R. (2005). *La interpretación histórica de la música*. Madrid, España. Alianza editorial S. A.
- Lester, J. (2005). *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*. Madrid, España. Ediciones Akal.

- Locatelli de Pégamo, Ana M. (1973). *La notación de la música contemporánea*. Buenos Aires. Argentina. Ricordi.
- Monjeau, F. (2004). *La invención musical*. Buenos Aires, Argentina. Paidós.
- Messiaen, O. (1953). *Técnica de mi lenguaje musical*. Bravo López, D. París, Francia. Alphonse Leduc Editions musicales.
- Roca Arencibia, Daniel (2012) *Materiales básicos de análisis musical*. Islas Canarias, España. Conservatorio Superior de música de Canarias.
- Reich, S. (1968). *Music as a gradual process* [texto].
- Saitta, C. (2002). *El ritmo musical*. Buenos Aires, Argentina. Saitta publicaciones musicales.
- Santero, S. (2007). *Tiempo y forma*. Fessel, P (Ed.). *Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina* (pp 309-332). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Nacional.
- Stone, K. (1980). *Music notation in the Twentieth Century*. New York, USA; London, UK. W. W. Norton & Company.
- Villa Rojo, J. (2003). *Notación y grafía musical en el siglo XX*. Madrid, España. Iberautor.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Adler, S. (2006). *El estudio de la orquestación*. Barcelona, España. Idea Books S.A.
- Basso, G. (2006). *Percepción auditiva*. Bernal, Argentina. Universidad Nacional de Quilmes.
- Mantel, G. (2010). *Interpretación: del texto al sonido*. Madrid, España. Alianza editorial.
- Rink, J. (2006). *La interpretación musical*. Madrid, España. Alianza editorial S.A.
- Roca Arencibia, D. (2013). *El análisis auditivo y el análisis orientado a la interpretación según la metodología IEM* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
- Schoenberg, A. (1974). *Tratado de Armonía*. Madrid, España. Real musical.
- Zamacois, Joaquin (1960). *Curso de Formas Musicales*. Barcelona, España. Editorial Labor.

Pesquero Ero Javier
Técnicatura Universitaria en Creación Musical.

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Montanari Juan Pablo

Firma y Aclaración:
Docente