

Departamento de Arte y Cultura
Licenciatura en Artes Electrónicas
Primer Cuatrimestre de 2015
Estructuras Sonoras II (cod 300)
Profesor Titular
Alejandro Iglesias Rossi
Profesor Adjunto
Juan Pablo Nicoletti

FUNDAMENTACIÓN

El proceso creativo-musical permite comprender y significar múltiples aspectos relativos a la construcción del discurso sonoro en sus diferentes estratos. De este modo, aspectos teóricos, técnicos, morfológicos y estéticos se conjugan a través de la creación musical, integrando asimismo conocimientos en una multitud de áreas disciplinares que conciernen a la música. Esta materia apunta a suministrar al alumno/a herramientas o principios esenciales, de manera que pueda aprehender a percibir la forma, la construcción en cuanto al desarrollo con el material sonoro. Si aplicamos este concepto a lo musical, encontramos que hay distintas maneras o formas de percibir lo formal. Una es a través del análisis, la observación y la descripción, a través de procesos deductivos e inductivos.

Objetivos

- Profundizar los conocimientos adquiridos en Estructuras Sonoras I, relacionados a la inteligibilidad del discurso musical y su coherencia.
- Fortalecer y desarrollar la creatividad a partir de la experimentación y exploración instrumental de ensamble, ya sea acústica o electroacústica.
- Ejercitar la capacidad de resolución de problemáticas compositivas.
- Comprender las relaciones entre los niveles micro, medio y macroformales.

- Desarrollar las capacidades de escucha y análisis de obras de diversos estilos y épocas, que presenten soluciones a la problemática presentada en las premisas del trabajo a realizar.
- Discernir en la escucha de sus producciones y las de sus compañeros, estimulando al cursante a ampliar las exigencias en vista de lograr un resultado artístico original.

Contenidos

- **Materia y forma:** el material compositivo: esencia, variación, movimiento y transformación. Materiales estáticos/dinámicos. El gesto y la construcción microformal. Textura y timbre como articuladores formales. Analogías sonido/imagen. “Imagen” sonora. Niveles de construcción formal: micro, medio y macro.
- **La composición en serie de movimientos:** recorrido histórico; formas posibles (tema con variaciones, serie de piezas, dípticos, trípticos, suite, etc); el por qué de la composición fragmentada en partes; la particularidad de la percepción auditiva de este tipo de estructuración formal.
- **Tensión discursiva:** Direccionalidad discursiva (Melódica, tímbrica, textural, armónica, temporal). Regulación cambio/permanencia en el flujo discursivo. La obra como un organismo viviente y dinámico. La economía de materiales como núcleo germinal de la obra.
- **La escucha composicional:** regulación flujo/memoria; escucha interna y externa. lo obvio/lo ambiguo; orden/caos; interacción o dialogicidad de los materiales. Tiempo y temporalidad en la escucha.

Plan de Trabajo

Metodología

El proceso de aprendizaje se orientará a partir de:

- Práctica grupal de creación musical, utilizando como herramienta instrumentos acústicos y/o electroacústicos.
- Análisis y guía semanal de los resultados adquiridos, los cuales se discutirán en clase y asimismo se trabajarán en base a escritos de síntesis analítica.
- Análisis morfológicos.

Criterios de evaluación

En cada clase se abordarán conceptos respectivos a la composición musical junto a un seguimiento del trabajo de creación de los alumnos.

La evaluación estará centrada en la participación y cumplimiento con los trabajos prácticos presentados en clase y la realización de un examen integrador de los contenidos.

Bibliografía

CHION, Michel. "El sonido", Editorial Paidós, España 1999.

CHRISTENSEN, Erik. "The Musical Timespace. A Theory of Music Listening", Aalborg University Press. Aalborg, Dinamarca 1996.

FUBINI, Enrico. "La estética musical desde la antigüedad hasta nuestros días", Editorial Alianza, España 1990.

GEDALGE, Andre. "Tratado de fuga", Real musical, Madrid, España 1990.

IGLESIAS ROSSI, Alejandro. "Técnicas contemporáneas de creación y raíces culturales" París, Revista Musical « Resonances » de la UNESCO No 115, 2001.

KANDINSKY, Wassily. "Punto y la línea en el plano", Editorial Coyoacán, México, 1995.

_____ "De lo Espiritual en el Arte", Editorial Paidós. Barcelona, España 1986.

_____ "Gramática de la creación", Editorial Paidós. Barcelona, España 1987.

KUHN, C. "Tratado de la Forma Musical", Editorial Labor, Buenos Aires, Argentina 1985.

RIMSKY-KORSAKOV, Nicolás. "Principios de orquestación con ejemplos", Editorial Ricordi, Buenos Aires, Argentina 1980.

SCHAEFFER, PIERRE. "Tratado de los Objetos musicales". Alianza Editorial. Madrid, 1988.

SCHOENBERG, Arnold. "El estilo y la idea", Editorial: Taurus. Madrid, España 1963.

_____ "Fundamentos de la composición musical", Editoria Real musical. Madrid, España 1989.

STRAVINSKI, Igor. "Poética musical", Editorial Taurus. Madrid, España 1981.

TARKOVSKI, Andrei. "Esculpir en el tiempo". Ediciones Rialp. Madrid, España 1984.

WEBERN, Anton Von. "El camino hacia la Nueva Música" Editorial Nortedur, España 2009.