

Este curso está destinado a alumnos, docentes, instrumentistas, compositores y directores interesados en tomar contacto con una novedosa metodología de análisis musical que contempla los aspectos de la sintaxis, semántica y percepción en las obras.

Resumen del curso:

Sintaxis, semántica y percepción son los ejes fundamentales a partir de los cuales trabajaremos en este curso. Consideramos imprescindible que un músico domine en su quehacer específico una metodología analítica que contemple estos tres aspectos.

El análisis de una obra trasciende una mera descripción topográfica (sus partes, sus temas, las elaboraciones de los mismos, tonalidades, cifrado de acordes, etc.) para adentrarse en lo fundamental para el músico: la comprensión de cómo estos aspectos y sus interacciones informan e influyen en el oyente perceptivamente hablando.

Para abordar esta tarea se torna indispensable el conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento de la percepción auditiva; de allí el aporte fundamental de la Gestalt, la neurociencia, la lingüística, la percepción visual y la psicología. Para contextualizar la filosofía la historia y la sociología.

Modalidad de cursada: Virtual

Arancel: Actividad gratuita gracias al auspicio del Fondo Nacional de las Artes.

Días y horarios de cursada: Sábados 10, 17 y 24 de abril de 10 a 12 (Hora Argentina)

Duración: 3 clases

Destinatarios: Alumnos, docentes, instrumentistas, compositores y directores.

Objetivos:

- Adquirir criterios de interpretación a partir del análisis de los diversos parámetros que presentan las obras. El conocimiento de los mismos deriva en la posibilidad de interpretarlas teniendo en cuenta los términos en que fue concebida por el autor.
- Descubrir lo que denominamos “modos de acción positivos” (formas de manipulación de los materiales sonoros que posibilitan la estructuración efectiva de una obra).
- Desarrollar la capacidad de autoabastecerse analíticamente, para descubrir la evolución de los materiales sonoros que conforman la obra en términos objetivos y perceptivos.
- Sacar conclusiones y enseñanzas a partir de lo que cada obra plantea, con el fin de comprender las infinitas variantes que pueden darse, sin encasillar a las obras en determinados esquemas o moldes enunciados a priori.

Contenidos:

Primera clase: Fundamentos y principios generales de la metodología. Fases del análisis y desarrollo de la primera: Delimitación y articulación de las Unidades Formales. Ejemplificación en diversas obras.

Segunda clase: Parámetros y procedimientos elaborativos. Fase de descripción del material según cada uno de ellos. Ejemplificación en diversas obras.

Tercera clase: Fases de adjudicación de funciones y jerarquía de las Unidades Formales. Modos de acción positivos y su repercusión en la conducción efectiva del discurso musical.

En las clases se mostrarán ejemplos musicales, gráficos analógicos, y otros materiales digitales accesibles en www.analिसismusicalcam.com.ar

Bibliografía:

- Tarchini, Graciela. (2004). Análisis musical. Sintaxis, semántica y percepción. Buenos Aires: el autor. Descarga gratuita en www.analिसismusicalcam.com.ar

Docentes:

Graciela Tarchini. gracielatarchini@gmail.com

Carla Vazzana carla.vazzana@gmail.com

Oscar Vázquez Paz oscarvazquezpaz@gmail.com

Graciela Tarchini estudió las carreras de Piano, Armonía, Contrapunto y Composición en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, ciudad donde nació. Posteriormente, como becaria del Instituto de Cultura Hispánica viaja a Europa y luego a México, donde realiza cursos de perfeccionamiento en la UNAM.

Profesora universitaria durante treinta años se desempeñó en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad de Buenos Aires. Como tal, ha sido convocada por estas Universidades, Conservatorios y Collegium Musicum de Buenos Aires para reformular planes y programas de estudio y dar cursos y conferencias sobre sus especialidades: Audioperceptiva, Análisis Musical y Composición.

Paralelamente a su labor pedagógica ha llevado adelante una vasta actividad como compositora. Sus obras se han estrenado, grabado, publicado y difundido por numerosos grupos y solistas en Argentina, Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos, Chile y Reino Unido.

En la actualidad, junto a estas actividades, dedica parte de su tiempo al recientemente creado Centro de Análisis Musical (CAM).

Carla Vazzana realizó sus estudios musicales en el Instituto Municipal de Música de Avellaneda y en la Universidad Nacional de las Artes, graduándose como Licenciada en Artes Musicales con orientación en piano. Se formó pianísticamente con los maestros Antonio De Raco y Agustina Herrera. Estudió composición, análisis musical y audioperceptiva con Graciela Tarchini.

Se perfeccionó en Alemania con Paul Trein en la “Sommerakademie fur Klavier und Kammermusik”, Konz (2011 y 2015) y con Günter Ludwig en la “Mattheiser Sommer Akademie”, Bad Sobernheim (2015) en la cual obtuvo una beca completa. En Argentina, participó del 2° Encuentro de Piano del Mercosur, Camping

Musical Bariloche (2012), y fue becada por el Fondo Nacional de las Artes para participar del “IV Encuentro de Improvisación y Composición Musical”.

Se presentó como solista en Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Francia y Chile. Realizó conciertos en diversas salas de nuestro país. Fue premiada en el VII Concurso de Piano Fundación Catedral de La Plata (Segundo Premio) y en el Concurso de Pianistas Musicarte XXI (Mención Especial) el concurso “Golden Era of Romantic Music International Competition 2016”, premio concierto en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall, New York y en el Robert Schumann Museum en Zwickau, Alemania.

Oscar Vazquez Paz es guitarrista y docente. Licenciado en Artes Musicales (UNA, 2015) y Profesor Superior de Guitarra (Conservatorio Nacional, 1990), se formó con Lucio Nuñez, Miguel Girollet, Abel Carlevaro y Eduardo Isaac. Estudio Audioperceptiva y Análisis Musical con Graciela Tarchini.

Premio Promociones Musicales de Buenos Aires 1983, Premio Concurso Internacional Abel Carlevaro 1986, Finalista del Concurso Internacional Manuel Ramirez (España, 1986).

Becado al IX Curso Internacional de Santiago de Compostela (España, 1986), Seminario Internacional de Las Leñas (1988/89), Camping Musical Bariloche (1990).

Actuó en el CCK, Salón Dorado del Teatro Colón, CC Recoleta, CC San Martín, Festival Musical Ciudad de Buenos Aires, Guitarras de Mundo, entre otros. En 2001, integrando el Dúo de Guitarras de la Universidad de Buenos Aires, grabó un disco para el sello francés MANDALA (Guitare Plus vol. 39). En 2003 se reedita parte de ese material para el mismo sello: Antología de guitarra (junto a Pablo Márquez, Roberto Aussel, etc).

Desde 2007 integra el Cuarteto Martínez Zárate, agrupación creada en 1968 y de amplia trayectoria internacional. En 2012 obtuvo una Especialización en Entornos virtuales de aprendizaje, siendo contratado para dictar cursos de alfabetización digital para docentes por la Organización de Estados Iberoamericanos.

Desde 2018 es integrante de Fractus Ensamble, agrupación dedicada a la música contemporánea.

Actualmente es profesor del Conservatorio Alberto Ginastera (Morón), institución en la que estuvo ligado a proyectos de modernización digital y entornos TIC. Ocupó por concurso la Regencia de Estudios y la Vicedirección del mismo hasta 2018. Director a cargo entre 2016 y 2018.