

Taller de Extensión

Composición de canciones de música popular

Con Emiliano Petrocelli

Destinatarixs: cualquier persona con conocimiento mínimo o rudimentario de al menos un instrumento armónico, con ganas de crear y jugar creativamente. No es necesario que tenga conocimientos musicales previos (se explicarán los contenidos mínimos necesarios en clase) ni que tenga experiencia previa en el canto o en la composición.

Carga horaria: 16 h

Modalidad: presencial (con alguna clase virtual)

Aranceles e inscripción: extension.eayp@unsam.edu.ar

1. Fundamentación

La propuesta de taller parte de la idea de que en todo individuo subyace un impulso creativo pero que en algunos casos requiere del ejercicio, la búsqueda, la investigación y la práctica para que dicho impulso pueda materializarse.

El trabajo creativo de composición de canciones en un espacio de taller transforma la realidad de quien lo experimenta, y permite compartir con otros/as sensaciones y emociones en un espacio colectivo.

La creatividad en el marco consciente de ciertos límites, que se irán corriendo a medida que el taller avance, permite canalizar vías diversas para resolver problemáticas a la hora de tomar decisiones. En este sentido, la grupalidad juega un papel importantísimo: se aprende de la forma de resolver esos conflictos escuchando, observando y analizando el trabajo de los demás compañeros/as. El docente dirigirá en cada encuentro una problemática diferente de dificultad progresiva, y brindará en todo momento diferentes herramientas para resolverla. Entre la amplia diversidad de formatos de canciones se han seleccionado en la presente propuesta aquellos que se consideran relevantes y ricos para el trabajo individual y colectivo. Se hace especial hincapié en aquellos más transitados en América del sur que, si bien comprende una vasta variedad de estilos, hay ejes en común que los identifica.

2. Objetivos

Al final del taller, se espera que el/la participante:

- Adquiera herramientas para la composición creativa de canciones populares.
- Comprenda con claridad las estructuras formales más importantes de la cancionística popular.
- Ejerza la práctica de ejercicios creativos para destrabar y/o materializar el impulso creativo.
- Desarrolle el músculo creativo a fin de incorporar la disciplina, hábito y organización a la hora de componer.
- Incorpore la autonomía de generar sus propios estímulos y consignas (“juegos de límites”) para el ejercicio compositivo.
- Sea capaz de tomar riesgos al momento de crear, especialmente corriéndose de los lugares recurrentes y/o cómodos.
- Se apropie de la composición como un hábito y una forma de abordar la música para materializar diversas inquietudes que convivan dentro de sí mismo.
- Investigue y amplíe el repertorio de autores/ras como elemento enriquecedor del trabajo creativo

3. Modalidad de trabajo

En cada encuentro se trabajará un aspecto de la canción popular que recorrerá principalmente las siguientes variantes: variantes de forma, armonía, melodía, ritmo, lírica e instrumentación; y cómo se relacionan todas ellas.

Se escucharán ejemplos de compositores/as de diversos géneros, analizando en detalle para identificar ciertos límites autoimpuestos a la hora de crear, juegos establecidos, motivos y desarrollos de estos motivos, algunas maneras para resolver problemáticas que se desprendan de estos límites.

Se consignará una propuesta para ser respetada en la creación de una canción. El ejercicio será crear una canción (o esbozo de canción) y llevarla grabada para ser escuchada y compartida en el siguiente encuentro. Las devoluciones de esa escucha serán colectivas, respetando pareceres y enfoques diversos, siempre con la guía del docente.

4. Certificación

La Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM emitirá un certificado de aprobación del taller a quienes cumplan con el 75% de asistencia a las clases y con los objetivos mínimos (haber realizado al menos 5 de los ejercicios propuestos en clase).

5. Contenidos

1ra clase: La estructura musical. Frases melódicas, preguntas y respuestas (antecedente y consecuente). Relación entre armonía y melodía. Versificación del texto y acentuación musical/poética. ACTIVIDAD: Canción que tenga al menos dos secciones distintas con un texto otorgado por el docente. Otra variante: crear un estribillo a una canción “incompleta” suministrada por el docente (con el texto del estribillo original).

2da clase: El ostinato/“riff”. La canción monotemática. Las sutiles variaciones entre una estrofa y otra, teniendo en cuenta los aspectos con los que se puede jugar (fraseológico, armónico, carácter y dinámicas). ACTIVIDAD: Canción multiestrófica con texto narrativo, contando una historia.

3ra clase: Formas más transitadas. Contraste entre diferentes secciones (rítmico, armónico o de acompañamiento). Uso de acordes diversos y relación tonal. Melodía en una sola escala. (por ejemplo: pentatónica). ACTIVIDAD: Canción con melodía en una sola tonalidad, respetando una forma determinada, con texto en 1ra persona del plural (canción de carácter colectivo). Ejemplo: el candombe, canción murguera.

4ta clase: Las formas fijas y las formas folclóricas. Vinculación entre base rítmica y fraseo melódico. Algunos aspectos estilísticos a tener en cuenta. El interludio instrumental. ACTIVIDAD: Canción sobre una de las formas trabajadas con texto descriptivo. Sugerencia: tomar el texto de una noticia en un diario.

5ta clase: El diálogo. La canción para dúo de cantantes, o para intercalar entre frases cantadas y frases instrumentales como respuesta (o tarareos). El juego contrapuntístico y el contracanto. ACTIVIDAD: Componer una canción de forma libre, recreando un diálogo entre dos personajes (o entre un personaje y un instrumento). Se puede basar, por ejemplo, en personajes históricos reales o ficticiales.

6ta clase: Géneros populares clásicos, por ejemplo: la canción de cuna; la canción

testimonial; el blues-canción; la canción homenaje al lugar de pertenencia; canción danzable; etc. Qué rasgos las conforman: tonalidades, tempos, carácter, compás, forma. ACTIVIDAD: Recrear una canción ya existente (puede ser una canción propia), pero versionándola en uno de los géneros vistos en clase. Una propuesta puede ser cambiando (o invirtiendo en opuesto) el sentido de la letra.

7ma clase: Canción sin acompañamiento armónico. Ejemplos: canto con caja, canto de ordeño, y diversas formas de canciones latinoamericanas. Qué aspectos pueden explotarse, qué licencias y libertades provee este formato y qué elementos nos contienen. ACTIVIDAD: Crear una canción en este formato, basando el texto en un cuadro, foto, película (o escena de película); obra de teatro, literatura, mitología, etc.

8va clase: La canción libre, tomando o misturando cualquiera de los elementos vistos durante el taller. ACTIVIDAD: Propuesta especial (sobre todo para quienes tienen un recorrido hecho antes del taller): tomar la primera canción que se haya compuesto y reversionarla completamente, poniendo en juego algunas de las herramientas adquiridas durante el taller. En caso no de tener una “primera canción” elaborada tan lejana en el tiempo, se recomienda tomar una de las que se hayan hecho en el taller (y que haya quedado como esbozo) y revisitarla para cerrarla definitivamente poniendo en juego todo lo recorrido.

6. Evaluación y criterios de aprobación

Se considerará aprobado al tallerista una vez que haya cumplido con el 90% de las producciones propuestas en las clases (es decir, se tolerará que falten dos trabajos por hacer, como máximo), y que cumpla con los requisitos de para la certificación antes expuestos.

Se tendrá en cuenta, en todo momento, el nivel de compromiso respecto a las actividades propuestas; así como también se tomará registro de la participación en las devoluciones del material de los/as compañeros/as del taller.

Dado que estamos tratando con un taller de características creativas, no se planteará un criterio en términos de “correcto-incorrecto”, ni tampoco se hará especial hincapié en el respeto riguroso de la consigna. Esta más bien se tomará como un disparador para iniciar un proceso creativo, allí donde este tenga como fin la experiencia (si bien a veces incómoda) divertida y recreativa.

Siempre se tomará en cuenta el lugar desde el que cada participante inicia el taller, adaptando las exigencias al nivel de cada uno/a de ellos/as.

7. Bibliografía y/o recursos audiovisuales

- Poesías y textos de diversos autores: Roberto Juarroz; Oliverio Girondo; Juanele Ortíz; Alejandra Pizarnik; entre otros/as.
- Canciones de autores varios, entre los que se destacan: Chico Buarque de Hollanda; Antonio Carlos Jobim; Jorge Lazaroff; José “Pepe” Núñez; Chacho Müller; Gustavo Leguizamón (especialmente en dupla con Manuel Castilla); Eduardo Falú; Juan Falú; Luis Alberto Spinetta; Charly García; Fito Páez; entre muchos otros.