

Técnicas de composición I

Identificación de la asignatura

Asignatura: Técnicas de composición I			
Materia: Formación obligatoria		Departamento: Composición	
ECTS: 14	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura teórico-práctica.		Duración: anual.	
Ubicación temporal: Primer curso, especialidad de Composición			
Horas lectivas: Dos horas semanales		Aula: 1.04	
Profesor	José Ignacio Estrada Torío	@	josei.esttor@educa.jcyl.es

Introducción

Comprensión del significado y proceso de la escritura. Identificación de la idea musical y aplicación de los medios técnicos al servicio de la misma. Conocimiento de las técnicas clásicas y vanguardistas, así como el desarrollo de las que sean precisas para la escritura de las piezas requeridas. Estudio de partituras que favorezcan la ampliación de horizontes de los estudiantes en relación a su cultura y práctica musical. Revisión y ampliación de la notación musical.

Contenidos

COMPOSICIÓN. PRIMER CURSO

Análisis (por parte del docente dependiendo del tiempo disponible)

El objetivo consiste en que bajo el prisma de idea musical el alumno sea capaz de decantar las diferentes vertientes de la escritura mediante las cuales el compositor da consistencia a su idea musical primigenia. Se trata por tanto de un análisis activo cuya finalidad es situar al alumno como compositor, es decir, que al igual que en su música sea capaz de identificar cual es la idea motora de la pieza, cómo esta idea hace referencia a ciertas técnicas de la escritura para conformarse en música y cómo la escucha reconstruye su idea.

Idea musical → Técnica → Percepción

Se intenta evitar lo que acontece cuando un alumno se limita a aplicar técnicas conocidas pero ajenas a ideal musical alguna.

Técnica → Percepción → ¿?

Repertorio (que puede cambiar en relación a las necesidades del alumnado)

1.- Mozart: *Fantasía en do menor*.

- Relación entre temática y forma.
- Interacción entre la temática y su consecuencia formal.
- Replanteamiento del paradigma de la música tonal en el que forma y tema pueden no estar ligados en relación al establecimiento de estructuras perceptivas.
- Utilización de la armonía en relación a la forma.

2.- Ligeti: *Concierto para 13 instrumentos*.

- Liberación del significado armónico dentro del marco tradicional.
- Relación entre escritura y percepción musical fuera del ámbito de la tonalidad.
- La textura como resultado de un pensamiento musical.
- Idea de contrapunto aplicada a diversos parámetros.
- Introducción a la idea de timbre.
- La música como objeto y proceso.
- Estudio de *Préliminaires pour une étude de la polyrythmie*, de Ramón Lazkano, con la finalidad de asentar una terminología precisa en relación a las categorías temporales.
- Aplicación de técnicas tradicionales fuera del ámbito que dieron origen a su escritura.

- Elementos estructurales derivados del artesanado electrónico: corte, filtros, incrustaciones

3.- *Concierto para violín y orquesta. Berg.*

- Adecuación de la técnica a la idea musical.
- Revisión del concierto clásico en relación a la literatura anterior.
- Relación entre continente y contenido.
- La percepción temática en relación a la constitución de modelos formales.
- Orquestación y timbre.
- Idea de perfiles temáticos.
- Contrapunto.

4.- *Sinfonía Op. 21. Webern.*

- Pensamiento musical en la música de Anton Webern.
- Conceptos y técnicas armónico-contrapuntísticas.
- El timbre, su persistencia en la memoria.
- Construcción del discurso en relación a la percepción del fenómeno sonoro.

5.- *Stravinsky: Historia del Soldado.*

- Construcción de temas en la música de Stravinsky.
- Empleo del concepto de asimetría en el trabajo de diferentes parámetros musicales.
- Diferentes tipos de escritura en la música de Stravinsky.

- Armonía: tonalidad-modalidad y agregados.
- El tiempo asociado a la simetría, asimetría, la temática...
- Escritura instrumental.

COMPOSICIÓN 1º

- Escritura de una pieza instrumental cuya plantilla se acuerda con el Taller de Composición. Dicha pieza se escribirá en la clase de composición y se revisará semanalmente. No se admitirán obras presentadas sin dicha supervisión. Esta pieza se realizará en los plazos establecidos en la asignatura.
- Escritura de una pieza para solista y electrónica en tiempo diferido cuya plantilla se acuerda con el Taller de Composición. Dicha pieza se escribirá en la clase de composición y se revisará semanalmente. No se admitirán obras presentadas sin dicha supervisión. Esta pieza se realizará en los plazos establecidos en la asignatura.

La duración de ambas piezas será de un mínimo de cinco minutos y será evaluada en el examen de junio junto con el análisis presentado.

- Si el profesor, en acuerdo con el Taller de Composición, estima que una posible baja calidad de la pieza escrita durante el año no merece el trabajo por parte de los alumnos de instrumento del centro el estreno de la obra podrá ser cancelado.
- Se valorarán los diferentes aspectos tales como control armónico, melódico, tímbrico, estilo y resultado formal.
- Los plazos de entrega de dicha partitura serán acordados con el Taller de Composición.
- Toda partitura entregada fuera de plazo no se tocará.

- Tanto la partitura general como en su caso las partes solistas serán presentadas en formato pdf, realizadas con un editor de partituras profesional y deberán ser perfectamente legibles.

Competencias / Resultados del aprendizaje

ASIGNATURA: Técnicas de composición I

Competencias:

- Ser capaz de relacionar sus ideas musicales con técnicas y procesos vistos durante el año académico:
 - o Elaboración de la idea, así como los problemas técnicos derivados de la misma
 - o Diseño del material en relación a esa idea musical en todas sus vertientes: armónica, contrapuntística, tímbrica, textural...
 - o Forma: relación entre su idea, el material que lo constituye y en cómo este se desarrolla en el tiempo.
 - o Técnica instrumental: desarrollar técnicas propias en relación a sus ideas musicales.
- Adquirir el hábito del análisis auditivo siendo capaces de reconocer sin previa lectura técnicas o procesos.
- Conocimiento sobre las grafías musicales en relación a técnicas instrumentales puestas en juego, así como su traslación al mundo digital.
- Autonomía e iniciativa en relación a su trabajo.
- Demostrar conocimientos de los fundamentos y estructuras del lenguaje y su transmisión en la praxis interpretativa y pedagógica.
- Interacción con el mundo musical contemporáneo: ser capaces de comunicarse con instrumentistas para explicarles el cómo de la interpretación de su música.

- Ser capaces de argumentar de forma verbal y escrita sus puntos de vista y conceptos musicales.
- Demostrar capacidad para organizarse y planificar el trabajo de forma eficiente.
- Demostrar capacidad autocrítica y principios éticos en el desarrollo de su profesión.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	40h		40h
2	Clases prácticas	20h		20h
3	Interpretación en audiciones/conciertos	10h		10h
4	Pruebas de evaluación	10h		10h
5	Estudio personal		340h	340h
TOTALES		80h	340h	420h

Sistemas de evaluación	%
Exposición de obras escritas y analizadas durante el año	50
Prueba de invención del mes de febrero	10
Prueba de junio	10
Actitud e interacción en clase	30
TOTAL	100

Es obligatorio tener aprobado cada uno de los trabajos para aprobar la asignatura.

La asistencia a clase es obligatoria pudiendo faltar el alumno, justificadamente, a 3 clases.

La no asistencia a clase conlleva la realización de un examen adicional que consiste en la realización de un trabajo compositivo así como el análisis de una partitura propuesta por el profesor. El alumno dispondrá de un día para la realización de cada una de las partes.

Cada uno de los exámenes contará un 50% de la nota final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESTA ASIGNATURA

1.- Obras.

La escritura de obras figura en el apartado COMPOSICIÓN 1º y los criterios de evaluación en **Técnicas de composición I: Competencias**. En relación al estilo se valorará la creación en relación a nuestro tiempo.

2.- Examen de febrero:

Dicho examen consiste en que el alumno, teniendo como base para la creación diversos materiales proporcionados a priori (pueden ser acordes, escalas, grupos de notas, ritmos...), elaborará un número determinado de compases en relación a la idea más satisfactoria que dichos materiales le ofrezcan. La escritura es del todo libre y todo material es susceptible de ser tratado al antojo del alumno con el fin de expresar su idea musical. Posteriormente el alumno explicará cuales han sido sus criterios para la construcción del fragmento musical.

3.- Examen de junio:

Presentación en powerpoint o similar de las obras compuestas a lo largo del año. Estas obras, como se ha mencionado anteriormente, serán escritas exprofeso durante el año y estrenadas por el Taller de Estrenos. Tanto el powerpoint como las partituras, (pdf, realizado con un editor de partituras), serán entregados a través de correo electrónico o enlace de descarga permanente.

En relación al examen existe la posibilidad de que otros profesores del centro o músicos de reconocido prestigio en su especialidad estén presentes en el mismo. En relación a la nota de evaluación dicha nota la define el profesor principal de la asignatura. La función del resto de músicos es la de dar mayor perspectiva al alumno. Podrán preguntarle en relación a cualquier aspecto de su partitura.

Es obligatoria la asistencia de todas las actividades de formación propuestas por el centro y relacionadas con la asignatura, tales como seminarios, conciertos y conferencias.

Para dicho examen toda la documentación será enviada en formato pdf mediante e-mail o enlace de descarga permanente con una semana de antelación. El docente, el día del examen, se reserva el derecho de solicitar o no la totalidad del contenido en relación con su interés o disponibilidad del tiempo de examen.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

Similar al de junio.

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Partituras

Se proporciona al alumno las partituras analizadas, así como una biblioteca en pdf con las partituras más representativas.

Bibliográficos

Se facilitarán al estudiante los recursos bibliográficos pertinentes.