

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	@	elignasi@gmail.com

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

El alumno, tutelado por el profesor, realizará un trabajo de análisis de las siguientes partituras. 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 → ¿?

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 armónicocontrapuntísticas.
- 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.

El estudio de una de estas partituras será presentado en el examen final de junio. En caso de tener que presentarse en septiembre el alumno llevará todas las partituras vistas durante el año. Asimismo se estudiarán completa o parcialmente otros textos dependiendo del tiempo disponible así como de la pertinencia de los mismos. Todo análisis de partitura comporta un biografía del autor, sus textos más característicos, influencias y situación cultural de la época. Dicho análisis, así como los de las propias obras, van encaminados a la misma dinámica: que el alumno integre dichos procedimientos y se sitúen como reflejos en su artesanado cotidiano. Es por ello que en el examen, tanto de la parte de análisis como de sus propios textos, se les exigirá abordar la idea musical que generó su música así como los medios técnicos que sustentan dicha idea. En caso de trabajar alguna otra partitura de las no mencionadas esta podrá ser presentada al examen.

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.
- 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.
- Escritura de una pieza para y electrónica en tiempo diferido. Dicha pieza se escribirá en la clase de composición y se revisará semanalmente. No se admitirán obras presentadas sin dicha supervisión.

- Se valorarán los diferentes aspectos tales como control armónico, melódico, tímbrico, estilo y resultado formal.
- La duración de esta pieza será de un mínimo de cinco y será evaluada en el examen de junio junto con el análisis presentado.
- 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.
- Comienzo de la escritura de una pieza para solista y electrónica (fija o tiempo real), que será estrenada y presentada en el examen del 2º curso.

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

Se solicita a los alumnos que dispongan de un ordenador o sistema similar que les permitan la conexión a internet. Esta se realizará con software libre tipo skype en los horarios establecidos al efecto.

Los trabajos se enviarán en formato pdf mediante e-mail o link de descarga permanente.

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

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Exposición de obras escritas durante el año	70
Prueba de invención del mes de febrero	10
Prueba de análisis de junio	10
Actitud e interacción en clase	10
TOTAL	100

La asistencia a clase es obligatoria al 80%. En caso de no cumplirse el alumno tendrá que presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

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 una de las obras analizadas durante el año así como de la compuesta a lo largo del mismo. Esta obra, como se ha mencionado anteriormente, será escrita ex profeso durante el año y estrenada 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.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

Presentación en powerpoint o similar de todas las obras analizadas durante el año así como de la compuesta a lo largo del mismo. Esta obra, como se ha mencionado anteriormente, será escrita ex profeso durante el año y estrenada 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.

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

a1.) Historia de la música. .

- "Grove's Dictionary of Music and Musicians". 1961. Londres.
- "Diccionario Oxford de la Música". Edhasa/Hermes/Sudamericana.
- 1. "Atlas de música". Alianza Editorial. Madrid. Dos tomos.
- 2. "Historia de la música." 2 y 3. El Medievo. G.Cattin. A.Gallo. Turner Música.
- 3. "Bach. El Músico poeta." Albert Schweitzer. Ricordi.
- 4. "Historia de la Música española." (7 Tomos.) Ed. Alianza Editorial.
- 5. "La Música en tiempos de Carlos III." Antonio Gallego. Ed Alianza Musica.
- 6. "Temas de estética y de historia de la música." Zamacois. Labor.
- 7. "La Música del siglo XX". Robert P. Morgan. AKAL Ediciones. Madrid.
- 8. "El siglo XX". Historia de la Música 10, 11, 12. Vinay. Turner musica.
- 9. "Historia de la Música". Sopeña. Epesa. Madrid.
- 10. "Historia de la Música". Riemann. Labor.

a 2.) Historia de la composición.

- 1. "Música española de vanguardia". Tomás Marco. Ed. Guadarrama. Madrid.

a 3.) Filosofía de la música.

- 1. "Filosofía de la Música." J. David Garcia Bacca. Ed. Anthropos.
- 2. "Que es Dios y quien es Dios". J. David Garcia Bacca. Ed. Anthropos.

a 4.) Literatura musical.

- 1. "Doctor Faustus." Thomas Mann. Edhasa 1978. Barcelona.
-

a5.) Musicología.

- 1."Einführung in die Musikwissenschaft". Heinrich Husmann.
Heinrichshofen's Verlag. Alemania.
- 2."Storia della semiografia musicale". Gasperini. Cisalpino-Goliardica.
Milano.
- 3."Organografía". F. Pedrell. Barcelona. Juan Gili. 223. Cortes.
223. 1901.
- 4."Le symbolisme de la Gamme. Jacques Chailley.
La revue Musicale. Paris.

a6.) Métrica.

- 1."Métrica española". T. Navarro Tomás.

a7.) Acústica.

- 1."Acústica físico-musical". Calvo-Manzano. Real Musical.

b1) Reducción al piano. Improvisación.

- 1."Reducción al piano de la partitura de orquesta. Hugo Riemann. Labor. 1928.
2. "An Introduction to score playing. Taylor E. Oxford U. Press.
3. "Die Improvisation in der Musik". Bresgen. Heinrichshofen's Verlag.
4. "Jazz-Improvisation". Baresel. Edition Hohner.
5. "Die Kunst der Improvisation". Wehle. Musikverlag Ernst Bisping. Köln

b 2) Armonía.

- 1." Armonía". Diether de la Motte. Ed. Labor. Barcelona.
- 2." Aproximación al lenguaje musical de J. Turina.". J.M. Benavente. Ed. Alpuerto.
Madrid.
- 3."Tonalidad, atonalidad, pantonalidad." Rudolf Reti. Ediciones Rialp. Madrid.
- 4."Traité historique d'Analyse Harmonique". J. Chailley. Ed. Musicales. 175,
rue Saint-Honorè. Paris.
- 5." Armonia del siglo XX". V. Persichetti. Real Musical. Madrid.
- 6."Tratado de Armonía". H. Schenker. Real Musical. Madrid.
- 7."Vingt Lecons d'Harmonie". O. Messiaen. Paris.

- 8."Neue Harmonik". F. Alfons Wolpert. Heinrichshofen's Verlag. Wilhemshaven
- 9."Handbuch der Funktionellen Harmonielehre".H.Grabner.Gustav Bosse Verlag. Regensburg.(Alemania).
- 10."Unterweisung imTonsatz". Hindemit. Ed.Schott.
- 11."Il linguaggio armonico del Rosenkavalier de Richard Strauss".Alberto Fassone Passigli Editori, via Doccia 5. 50135. Firenze. (Italia)
- "Funciones estructurales de la armonía." Schönberg. Ed Labor.1990.
12. "Tratado de armonía". Schönberg. Real Musical. Madrid.
"Guia para estudiantes de armonía."Sanchez Cañas.Mundimúsica. 1992.
"Funciones estructurales de la armonía." Schönberg. Ed Labor.1990.
- 13."Mort ou transfigurations de l'Harmonie". Edmond Costère.
Presses Universitaires de France. 108.Boulevard Saint-Germin.Paris.
- 14."Nuevo Tratado de Armonía".Alois Haba. Real Musical.Madrid.
- 15."Beitrag zur Durmolltonalen Harmonielehre."(Dos tomos.) Wilhelm Maler.
Verlag von F.E.C. Leuckart.München.
- 16."Contribución al estudio de la Modulación." Max Reger. Real Musical. Madrid.
- 17." Harmonielehre."(Dos tomos).Heide Andreas und Günter Friedrichs.Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner . Hamburg.
- 18."Armonía".Walter Piston. Revisión de Mark DeVoto. Ed. Labor.
- 19."Introducción al análisis Schenkeriano."A. Forte y S.E. Gilbert. Ed. Labor.
- 20."Tratado de armonía." Zamacois.(3 tomos.)Ed. Labor.
- 21."La Armonía en el ciclo cerrado de cuartas."J.Darias. Ed Musicinco. Madrid.
- 22."Armonías de excepción." Pedrón. Ed. Ricordi.
- 23."¿Que es la música dodecafónica?. Herbert Eimert Ed. Nueva Visión.
- 24."Armonia di gravitazione". Roberto Lupi. Edizioni de Santis. Roma 1946.
- 25."Elements de Philologie Musicale". J. Chailley. Leduc. Paris.
- 26."Armonia tradicional". Hindemit.

b 3) Análisis. Estilística.

- 1."Musikalische Anayse". Diether de la Motte.
Ed.Bärenreiter.Kassel. (Alemania)
- 2."Análisis del estilo musical".Jan LaRue. Ed. Labor. Barcelona.
- 3."Expresionismo musical de Schönberg".J.M. Laborda.
Universidad de Murcia.

- 4."La estética musical de Ravel". M. Perez.Alpuerto. Madrid.
- 5."Puntos de referencia". Boulez . Ed. Gedisa. Barcelona.
- 6."Analytic approaches to Twentieth-Century Music".
Joel Lester.W.W. Norton.
- 7."Manuel Pratique pour l'approche des Styles du Bach a Ravel"
Ivonne Desportes. Gerard Billaudot. Editeur.
- 8."La formación musical del oído." Clemens Kühn.Ed.Labor.
- 9." El estilo clásico. Haydn. Mozart. Beethoven. Ch. Rosen.
Alianza Editorial.
- 10."La música en la época barroca." M.F.Bukofzer. Alianza Música.
- 11."Beethoven y las nueve Sinfonías." George Grove. Ed.
Contrapunto Altalena.
- 12."Las sonatas para piano de Beethoven." Ernesto de la Guardia. Ricordi.
- 13."Las sinfonías de Beethoven." E. de la Guardia. Ricordi.
- 14."Beethoven's Pianoforte Sonatas Discussed." Ed. Da Capo.
- 15."Beethoven's Quartets by Joseph de Marliave.Ed Dover.
- 16."L'analisi musicale". Edizioni Unicopli. Milano.
- 17."Iri da iri". Perotti. Guerini
18. "Claude Debussy". Edward Lockspeiser. Edizioni Dioscuri.Genova. Italia.
19. "Eléments de Philologie Musicale". J. Chailley. Leduc. Paris.

c) Contrapunto. Fuga

- 1."Contrapunto". Diether de la Motte.Ed. Labor. Barcelona.
- 2."Studi di Contrapunto". Ernst Krenek.
- 3,"Contrapunto del siglo xx". Humprey Searle. Vergara Editorial. Barcelona.
- 4."Tratado de fuga." Gedalge.Real Musical.
- 5."Técnica del Contrapunto." A. Blanquer. Ed. Real Musical.
- 6."Trattato di Contrappunto e Fuga." Dubois. Ricordi
- 7."Tratado de Contrapunto." J. Torre Bertucci. Ricordi.
- 8."Preliminary Exercises in Counterpoint." Schönberg.
"Ejercicios preliminares de Contrapunto".Schönberg.
- 9."Contrapunto." W. Piston. Ed. Labor.
- 10."Contrapunto creativo." Forner-Wilbrandt. Labor
- 11."Fuga. Técnica e historia. Josep Soler. Antoni Bosch editor.

- 12."Fuga".Stephan Krehl. Labor.
 - 13."Kontrapunkt."Jeppesen.Breitkopf.
 - 14."La polifonía clásica."Samuel Rubio. El Escorial. 1956.
-

d) Formas musicales.

- 1."Tratado de la forma musical". Clemens Kühn. Editorial Labor. Barcelona.
 - 2."Audición estructural." F. Salzer. Ed. Labor Barcelona.
 - 3."Formenlehre der Musik." Lemacher-Schoeder.
Musikverlage Hans Gerig. Köln.
 - 4."Tratado de la forma musical." Julio Bas. Ricordi Americana.
 - 5."Musikalische Formenlehre".Hugo Leichtentritt.
Breikopf.& Härtel. Wiesbaden.
 - 6."Fraseo Musical". Hugo Riemann. E. Labor. Barcelona.
 - 7."Formas de Sonata." Charles Rosen. Ed. Labor.
 - 8."Análisis de la forma musical."A. Blanquer. Ed.Piles.
-

e) Composición.

- 1."Serial Composition".Reginald S. Brindle. Oxford University Press.
- 2."Serial Composition and Atonality". University of California Press.
- 3."Technik meiner musikalischen Sprache". O. Messiaen. Paris.
- 4."Composición musical". H. Riemann. Ed. Labor. Barcelona.
- 5."The Music of Igor Stravinski". Pieter van der Toorn.
- 6."Music Notation in the Twenty Century". Kurt Stone.
W.W. Norton. New York.
- 7."Técnica dodecafónica". Carlo Jochino Ed. Curci. Milano.
- 8."Technique de la Musique Atonale".Julien Falk. A.Leduc.
Ed. Musicales 175. Rue Saint Honore, Paris.
- 9."Stravinski".Eric Walter White. Arnoldo Mondadori Editore. Milano.
- 10."Texte zur Musik". Stockhausen. DuMont Buchverlag Köln.
- 11."Mauricio Kagel". Dieter Schenebel. Verlag M.DuMont Schauberg.
- 12."Musik Aktuell". Wolfgang Rogge. Bärenreiter.
- 13."Neue Musik". Seit 1945. Hans Vogt. Reclam. Stuttgart.
- 14."Stravinski neoclassico".Vinay. Marsilio Editori. Venezia.
- 15."Elementi di Composizione musicale". Schönberg. Suvini Zerboni. Milano.

- 16." Grundlagen der musikalischen Reihentechnik".
- 17."Hacia una estética musical". Boulez. Monte Avila editores.
- 18."Stravinski".Routh. Vergara Editor.
- 19."Modelos para estudiantes de composición". Schönberg. Ricordi.
- 20."Reflexionen über Musik heute". Schott
- 21."Práctica de la Composición a dos voces". Hindemit. Ricoordi.
- 22."Grundlagen der musikalischen Reihentechnik. H. Eimert. Universal E.
- 23."Bela Bartok. An Analysis of his music". Kahn and Averill. London.
- 24."The music of Béla Bártok" Elliott Antokoletz.UNiversity of California.
- 25."György Ligeti". Pierre Michel. Minerve
26. "The Structure of Atonal Music. Autor: Allen Forte.
New Haven and London
27. "Enfoques analíticos de la música del siglo XX" Joel Lester.AKAL.
- 28 "LA NUEVA MUSICA": (traducido al catalán)
Autor: Smith Brindle. Antoni Bosch editor.
Imprenta Clarasó
c) Villarroel.15. Barcelona
29. Técnicas compositivas del siglo XX". Gotzon Aulestia. (Dos volúmenes)

-
4. "Turangalila." Messiaen.
 - 5."Concierto nº 8 para orquesta" de Petrassi.
 - 6."Concierto nº 7 para orquesta" de Petrassi.
 - 7."El Mar". Debussy.
 - 8."Sinfonía Fantástica". Berlioz.
 - 9."Microcosmos". Bartok.
 - 10."Variaciones". Schönberg.
 - 11."Wozzeck". Alban Berg.
 - 12."Dafnis y Cloe". Ravel.
 - 13."La Valse." Ravel.
 - 14."Sechs Stücke". Webern.
 - 15."Fünf Stücke." Webern.
 - 16."Atmósferas." Ligeti.
 - 17."Tercera sinfonía."Lutoslawsky.
 - 18."Sinfonía". Berio.

- 19."El Mozo de Mulas". Antonio José-Alejandro Yagüe. Diputación de Burgos.
Opera en tres actos. Reducción para piano y orquestación en dos tomos.
1992.
-

Varios.

- 1."Escritos sobre Luis de Pablo".Taurus.
- 2."14 Compositores españoles de hoy".Ethos-Música.
- 3."Franco Donatoni".G. Mazzola.Targa Italiana Edirtore.
- 4."Rodolfo Halffter". A. Iglesias. Alpuerto.
- 5."Joaquin Rodrigo". A. Iglesias Alpuerto.
- 6."Tristan e Isolda". Wagner. Vergara. Libreto comentado.
- 7."La Valquiria". Wagner. Vergara. Libreto comentado.
- 8."Técnicas de arreglos para la orquesta moderna". E. Herrera. Bosch Editor.
- 9."Semiotica della musica". Stefani. Sellerio editore Palermo.
- 10."La orquesta moderna". Volbach. Labor.
- 11."Manuel de Falla". Massimo Mila. Ricordi.
- 12."Beethoven". Sullivan Editorial Sudamericana.
- 13."Beethoven".Cartas y documentos. Colección Semblanzas.
- 14."Formas preclásicas de la danza". Horst.
Editorial universitaria de Buenos Aires.
- 15."Il bello musicale". Hanslick. Martello.