

Programa de Composición Ciclo Superior

Prof. Jorge Martínez Ulloa

Descripción:

El Ciclo Superior de Composición tiene el rol de asegurar en el/la estudiante el manejo de recursos técnicos y lingüísticos, formales y estructurales, materiales (sonido-objeto sonorotimbre) de tipo superior y de significación compleja, que posibiliten idoneidad y aseguren competencias y habilidades de tipo superior en las disciplinas de la música, de la creación musical y de la estética en sentido amplio.

Está compuesto de sesiones presenciales individuales y grupales, pudiéndose programar especialmente sesiones en teletrabajo. Las primeras de una duración de 60 minutos por estudiante, las que podrán ser grupales en la medida que se integren varios/as estudiantes. En este último caso la duración de la sesión será la suma de las sesiones individuales, si, por ejemplo, se trata de tres alumnos/as, entonces la duración será de 3 horas semanales. Las sesiones de teletrabajo consistirán en sesiones interactivas, mediante plataformas ZOOM o MEET (según disponibilidad y posibilidad de los/las estudiantes) y sesiones diferidas (cápsulas, videos, fonogramas, textos escritos y/o pautas de ejercitación).

También la asignatura necesita de trabajo externo del/de la estudiante, ya sea realizando informes de lectura de los textos requeridos, ejercitaciones pedidas, otro tipo de informes de crítica y/o ensayos específicos, o bien trabajos de composición y creación de piezas originales.

En las sesiones con el/la profesor/a, el/la estudiante presenta sus ejercitaciones, recibe las observaciones y sugerencias del profesor y formula las dudas respectivas. También durante estas sesiones puede ser oportuna la audición dirigida de obras o fragmentos de obras que sean relevantes para el argumento tratado, así como el análisis del/de la estudiante de obras completas o secciones de estas. También le puede ser requerido a el/la estudiante la lectura de bibliografía pertinente a las temáticas tratadas en el curso y la elaboración de informes específicos. Todos estos puntos son acompañados de pautas de evaluación específicas.

Objetivos

- Dotar a el/la estudiante de pensamiento crítico respecto del propio quehacer composicional y creativo, permitiéndole fundamentar argumentativamente las propias elecciones y decisiones.
- Habituarse a el/la estudiante a documentar y registrar el propio proceso creativo, permitiéndole a futuro dar cuenta y dar/se cuenta de la creación musical como proceso más que como producto.
- Reflexionar, informarse, documentar, analizar los paradigmas, las poéticas, los elementos, las técnicas y los procesos de la creación musical y la composición de música de arte, tanto propia como ajena.
- Dotar a el/la estudiante de un aparato crítico referencial de los procesos antes citados que le permita poner las bases para una autodefinición de la/s poéticas propias y dar cuenta de las influencias y vecindades con otras derivas creacionales.

- Motivar en el/la estudiante las capacidades de gestión, montaje y producción de obras propias y de sus colegas, de documentar mediante fonogramas que permitan su difusión en redes sociales y comerciales.

Competencias y subcompetencias del curso

- C1: Componer, bajo una perspectiva amplia, obras musicales considerando diversidad de géneros, estilos, y formas.
- C2: Generar conocimientos sobre, para y a través de la música y su creación.
- SC1.1: Dominando la escritura musical en sus diversos parámetros
- SC1.2: Comprendiendo el funcionamiento y las posibilidades de los instrumentos tradicionales de la música occidental de tradición escrita y otras.
- SC1.3 Analizando formas, estructuras, estilos y procedimientos de diversas músicas, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.
- SC1.6: Organizando el material de acuerdo a un propósito creativo
- SC1.7: Manifestando la búsqueda de un discurso creativo propio
- SC2.1: Analizando formas, estilos y procedimientos de diversas música, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.
- SC2.7 Construyendo y comunicando discursos en diferentes ámbitos.
- SC2.8 Conociendo el entorno histórico, cultural y estético de compositores de referencia.

Resultados de aprendizaje

- - compone como mínimo una obra musical en el semestre, de acuerdo al listado de formatos citados en saberes, teniendo en cuenta los referentes citados comenzando a adquirir coherencia tanto estética como técnica en las obras.
- --Aplica los conocimientos técnicos, teóricos, y prácticos obtenidos comenzando a desarrollar su discurso con la finalidad de integrarlos.
- -Conoce compositores y obras investigando, analizando y discutiendo para comenzar la contextualización de su obra en el medio.
- -Desarrolla una escritura adaptada a las necesidades de la obra misma en cuanto a formato , lenguaje y otros parámetros
- Referencia su obra con un nivel creciente de profundidad a lo largo de su formación -
- Demuestra progresiva autonomía en su discurso a lo largo de su proceso formativo
- -Elabora soluciones técnicas de acuerdo a las necesidades discursivas y/o expresivas de la obra.

Contenidos/saberes

Estarán organizados por temas, a desarrollar por el/la estudiante. Se supone que cada uno de estos temas puede ser tratado como ejercitación específica, así como integrados en un trabajo, ejercicio o proyecto más complejo. Los contenidos son descritos en forma separada para que se pueda comprender el encadenamiento y la singularidad de las unidades temáticas tratadas, pero es evidente que la creación musical estética requiere la máxima integración entre estos argumentos. Para cada nivel del Ciclo Superior la profundidad, la

complejidad, la cantidad y la dificultad de los temas y asuntos tratados serán graduados de manera pertinente y adecuada.

Tema 1: ORGANIZACIÓN DE ALTURAS

1. **Dirección melódica** Perfil melódico. Relaciones interválicas. Relaciones métricas, pulso y dinámica. Concepto de secuencia. Concepto de trayectoria tensiva/distensiva. Concepto de Objeto Sonoro. Concepto de timbre/espectromorfología.
2. **Flujo-Cadencia-Climax-Dirección-Equilibrio**. Recursos de direccionamiento y forma: Repetición – Variación – Diversidad – Contraste – Carencia de relación. Disonancias / Consonancias. Cromatismos. Grados de tensión y distensión.
3. **Técnicas contemporáneas**: Klangfarbenmelodien. Puntillismo. Melodía irregular: lo Prosaico. Melodías emergentes texturales: Melodía de un texto hablado: Prosodia/ Tonemática– Acompañamiento de texto hablado/ Musicalización-Sonorización de texto poético/prosa. Melodía de texturas
4. **Construcción de un Tema**: Motivo – Frase temática – Período: Antecedente y Consecuente. Regularidad e irregularidad del período – Simetría – Motivos rítmicos, armónicos, melódicos, tímbricos. Tema: análisis histórico y estilístico. Canciones populares. Romanticismo. Tema dodecafónico.
5. **Audición dirigida y análisis de**: Canzona barroca, arias y madrigales: Monteverdi, Biagio Marini, G. Kapsberger, J. Dowland; Lieder romántico: Schubert/Schumann/ Spohr/ ;Canción popular: V. Jara, Violeta Parra (u otros autores o autoras, elegidos de común acuerdo). De obras para instrumentos solistas, desde la tradición del *Ricercare* Barroco a las secuencias para instrumento solista de Luciano Berio. Obras para pequeños conjuntos instrumentales y mixtos, de varios estilos y tradiciones.

Tema 2: RITMO Y PULSO.

1. Ritmo. Metro. Pulso. Síncopa. Acentuación posicional. Agógica Reversibilidad/Irreversibilidad. Acentos sobre campos uniformes y no uniformes. Células rítmicas. Desaparición del metro: énfasis en partes débiles. Ligaduras. Subdivisiones rítmicas. Equivalencia métrica.
2. Prototipos acentuales prosódicos. Conflictos de determinación grupal. Procesos por igualdad de altura - Cambio textural – Inversión de prototipos. Análisis según Meyer.
3. Percepción gestáltica: concepto de grupo – Continuidad – Similitud – Simplicidad - Hábito.

Tema 3: TEXTURAS

1- Texturas básica: homofonía – polifonía – heterofonía – Modulaciones texturales en relación al ritmo y al discurso melódico. Creación de texturas de uniformidad. Tiempos liso y estriado. Texturas estáticas y dinámicas.

Tema 4: FORMA Y DENSIDAD

1. Dualidades morfológicas: Trayectorias – Círculos de dualidades: Introducción. Esquema narrativo de construcción de una obra. Diseño de un plan compositivo basado

Esquemas pre-determinantes. Composición sobre un texto poético.

2. Esquemas formales:

Composición de períodos: Concordancia motivica. Complementariedad armónica.

Correspondencia métrica. Exposición /Transición / Puente. Desarrollo: Estrategias de derivación lógica. Dialéctica temática. Desarrollo rítmico. Forma ABA' – Lied – Rondó- Tema con variación-Sonata-Minuet, con y sin variaciones-Formas fugadas-Fuga-Formas folclóricas latinoamericanas-Formas con varias secciones o movimientos- Concierto-Formas sinfónicas- Divertimentos-Variación Continua-Formas abiertas- Formas vocales- Formas Vocales/instrumentales.

Ejercitaciones.

EJERCICIOS: Cada tema tiene una inmediata consecuencia práctica que se plasma en un ejercicio diseñado para el propósito.

Ejemplos:

Ejercicio A: Elija dos instrumentos de la orquesta los cuales tendrán un diálogo entre sí, del mismo modo en que dos personajes de una historia podrían hacerlo con sus discursos típicos, ideas, acciones y pensamientos. Escuche alguna obra para orquesta en la que se escuchen estos dos instrumentos y sus características definidas. Luego piense en una característica de personalidad o temperamento para asignarle a cada uno (no necesariamente la típica personalidad del instrumento). Escriba un párrafo para cada instrumento describiéndolo con un rol o una actitud particular en este diálogo. Utilice este párrafo para planear un esquema arquitectónico de registros de alturas, colores, intensidades para el planteo de una obra. Escriba la obra basándose en este plan.

Ejercicio B: Utilización de los modelos para estudiantes de composición de varios autores.

Ejercicio C: Dada una estructura rítmica polimétrica y polirrítmica abstracta, componer una pieza musical de complejidad, con una duración de más de 60 compases, para ensamble de gran cámara y/o de orquesta clásica, integrada por varias secciones o movimientos.

Ejercicio D: Dado un texto lírico, poético, de prosa, guión teatral o escénico, componer música a programa para acompañar y significar dicho texto, en formato camerístico, de trío clásico, de medios mixtos (Instrumentos + electrónica) u otra conformación, de media duración (12/20 minutos). Producir su estreno, grabar el evento y documentar en bitácora creativa su proceso de creación.

Evaluación.

A.- Contenido de las evaluaciones

1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Composición de obras aplicando todos los recursos y conocimientos adquiridos.
3. Realización de análisis por escrito de obras tipo de acuerdo a la metodología de cátedra.

4. Informes de lectura o ensayos sobre temas pedidos.
5. Presentación en concierto público de al menos una obra realizada durante el período lectivo y preparada con los instrumentistas para tal fin.

B- Criterios de evaluación

1. Se evaluará la explotación de los recursos instrumentales y tímbricos, la variedad de los procedimientos de tipo técnico, búsqueda estética, coherencia formal, etc.
2. Se observará el manejo de los criterios rítmicos planteados en sí y en relación con la totalidad de la obra.
3. El estudiante deberá presentar un mínimo de 1 obra completa, en cada semestre, con partitura y análisis con las siguientes instrumentaciones, eligiendo en la siguiente lista:

Formatos instrumentales a ocupar en las composiciones:

1 obra para instrumento solo melódico

1 obra para instrumento solo armónico

1 obra para ensamble de instrumentos similares pequeño o grande.

1 obra de cámara mixta grande o pequeña.

1 obra para percusión sola

1 obra con voz

1 obra concertante

1 obra coral con o sin acompañamiento.

1 obra para orquesta

1 obra transmedial (electrónica, mixta, electroacústica, transdisciplinar)

Bibliografía específica

Bas Julio: Tratado de la forma musical, Ed. Melos , Buenos Aires, 2010.

Becerra, Gustavo: "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" I-V, RMCh, XII/ 58 (marzo-abril), pp. 9-18; XII/59 (mayo-junio), pp. 48-75; XII/60 (julio- agosto), pp. 100-124; XII/61 (septiembre-octubre), pp.57-81; XII/62 (noviembre-diciembre), pp. 4458."Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" VIVIII, RMCh, XIII/63 (enerofebrero), pp. 54-66; XIII/64 (marzo-abril), pp. 71-80; XIII/65 (mayo-junio), pp. 87-100. Santiago, 1958.

Carducci, Edgardo: Trattato di Composizione e Studio delle forme musicali, Vol. 1 y 2, Roma, 1972.

Casella, Alfredo y Mortari, Virgilio: La técnica de la orquesta contemporánea, (Trad. A. Jurafsky) Ed. Ricordi, Buenos Aires, 2000.

Dart, Thurston: La interpretación de la música, (Trad. Antonio Berdonés), Ed. Mínimo Tránsito-Machado Libros, Madrid, 2002.

Lester, Joel: Enfoques analíticos de la música del siglo XX, Ed. Akal Música, Madrid, 2005.

Martínez Ulloa, Jorge: Esto lo estoy tocando mañana...Elementos para una nueva música, Ed. CIELA-Vientos del Sur, Stgo. 2017.

Piston, Walter: Orquestación, (Trad. Ramón Barce y Llorenc Barber), Ed. Real Musical, Madrid, 1984.

Poblete Varas, Carlos: Estructuras y formas de la música tonal, Ed. Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1981.

Previtali, Fernando: Guía para el estudio de la dirección orquestal, Ed. Ricordi, Buenos Aires, 1998.

Rimsky-Korsakov, Nicolai: Principios de orquestación, Libro 1 (texto) y Libro 2 (ejemplos musicales), (Trad. Jacobo Fischer y A. Jurafsky) Ed. Ricordi, Buenos Aires, 1998.

—————: Tratado práctico de armonía, (Trad. Jacobo y Miguel Fischer), Ed. Ricordi, Buenos Aires, 1997.

Sagredo, Humberto: El núcleo melódico, Ed. Fund. Vicente Emilio Sojo, Caracas, 1997.

Schaeffer, Pierre: "Tratado de los objetos musicales" Alianza Ed. Madrid 1988.

Schultz, Margarita: ¿Qué significa la música? Del sonido al sentido musical, Ed. Dolmen, Santiago, 1993.

Vera Pinto, Carlos: Manual de Percusión, Ed. Facultad de Artes, Univ. Católica de Chile, Stgo, 2001.

Bibliografía complementaria

Boulez, Pierre: Puntos de referencia, Ed. Gedisa, Barcelona, 2001.

Brelet, Gisèle: Estética y creación musical, Ed. Librería Hachette. Buenos Aires, 1957.

Corrado, Omar: Vanguardias al Sur: La música de Juan Carlos Paz; Ed. Casa de las Américas, La Habana, 2010

Díaz, Rafael : Cultura originaria y música chilena de Arte, hacia un imaginario de Identidad; Amapola editores, Santiago, 2012.

Díaz, Rafael y González, Juan Pablo: Cantus Firmus, mito y narrativa de la música chilena de arte del siglo XX; Ed. Amapola, Santiago; 2011

Dibelius, Heinrich: La música contemporánea a partir de 1945; Ed. Akal, 2004

Escobar, Roberto: Músicos sin pasado, Ed. Pomaire, Stgo, 1971

Eco, Umberto: Obra abierta, Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.

————— **Falabella, Roberto** "Es pobre nuestro folklore musical", Revista Literaria de la Sociedad de Escritores de Chile, Santiago: Ed. SECH (Sociedad de Escritores de Chile), vol. I, Nº 3; año XI, Stgo, 1957, pp. 226-228.

-----1958 "Problemas estilísticos del joven compositor en América y en Chile I-II", en Rev.MCh, XII/ 57 (enero-febrero), pp. 42-49; XII/58 (marzo-abril), pp. 77-93.

Heidegger, Martín: "El origen de la obra de arte" en: Arte y Poesía; (Trad. Española de Samuel Ramos (Ed. Orig. *Der Ursprung des Kunstwerkes*, 1952/1980);

Ed. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; Primera ed. en español 1958; Duodécima reimpresión 2005; México; pp.37-123.

Jankelevitch, Vladimir: La música y lo inefable; Ed. Alpha Decay, Barcelona, 2005

Martínez Ulloa, Jorge: "Arte sonoro, Paisaje acústico, Ambiente sonoro: elementos para una diferenciación". En: Trabajar con.../el sonido en espacios intermedios, Francisco Sanfuentes et al(Ed.); Ed. del Depto de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 2011,

-----: "Musitar la música, una estrategia para **ex/cribir** el propio cuerpo" en Actas de la Escuela Chile-Francia, Universidad de Chile, Ed. Escuela Foucault-Flandes Indiano, Santiago, 2000.

-----: "La obra de arte musical: hacia una ontología de la música" en Revista Musical Chilena, 2011.

-----: "Qué hago yo cuando digo que hago mi música...." en: Actas del Primer Coloquio Interregional de CIELA (Centro de Investigaciones en Estéticas Latinoamericanas), Ediciones Ebook-CIELA, Depto de Música, Fac. Artes Universidad de Chile. (www.ciela.cl)

-----: "Estrategia para desentrañar: la escucha en el arte sonoro" en: Revista Ámbito Sonoro, Valparaíso, 2016.

Rivera Ibaceta, Johanna: "Vanguardias musicales en América Latina", en Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano N° 17, Ed. CIELA-Vientos del Sur, Santiago, 2016. **Rocha Iturbide, Manuel:** "El arte sonoro, hacia una nueva disciplina", en: <http://www.eumus.edu.uy/ps/txt/rocha.html>.

Sanfuentes, Francisco (Ed): [Pensar el// trabajar con//] sonido en espacios intermedios, Ed. Depto. Artes Visuales, Fac. de Artes U. de Chile, Santiago, 2009.

Requisitos para aprobación.

1. -Asistencia obligatoria: 80% (mínimo para rendir examen) (dependiendo de la contingencia)
2. -Trabajos prácticos, bitácora creativa, informes de lectura, análisis de obras, ejercitaciones: Aprobados, con nota mínima 4.0, 80% sin prórrogas
3. -Audiciones del Curso: Cada alumno presentará una obra en la audición de fin de año de la asignatura.
4. -Obras: Se deben presentar, ante comisión en examen, al final de cada año lectivo y al final del Ciclo Básico, al menos 2 obras completas y terminadas por año, (4 para el total del ciclo) con la respectiva documentación, carpetas y grabación. Una de estas obras, al menos, debe ser presentada en un concierto al final del año. La organización y producción de la misma es de entera responsabilidad del estudiante.
5. -Carpeta de ejercicios: La carpeta debe incluir todos los ejercicios realizados durante el año incluyendo partitura impresa con las correcciones sugeridas por el profesor y un CD con el respectivo audio. Cada ejercicio debe ser titulado claramente de acuerdo a la consigna propuesta por el profesor para poder ser identificado rápidamente.
6. -Análisis de cada obra: Breve análisis de cada trabajo presentado especificando los procedimientos morfológicos utilizados y su relación con la estructura de la obra.

2025, primer semestre.

Prof. Jorge Martínez Ulloa.

