

Programa de Composición Ciclo Básico 2020

Descripción:

El Ciclo Básico de Composición tiene el rol de asegurar en el estudiante el manejo de recursos técnicos y lingüísticos, formales y estructurales, materiales (sonido-objeto sonoro-timbre) de tipo básico y de significación que posibiliten idoneidad y su paso en el Ciclo Superior.

Esta compuesto de sesiones presenciales individuales o colectivas y de sesiones en teletrabajo, con el profesor de la asignatura, Las primeras de una duración de 30 minutos por estudiante, las que podrán ser colectivas en la medida que se integren varios 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, entonces la duración será de 1 hora y media. Las sesiones de teletrabajo consistirán en sesiones interactivas , mediante plataformas ZOOM o HangOUT (según disponibilidad y posibilidad de los estudiantes) y sesiones diferidas (cápsulas, videos, fonogramas, textos escritos y/o pautas de ejercitación). También la asignatura necesita de trabajo externo del 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 profesor, el estudiante presenta sus ejercitaciones, recibe las observaciones y sugerencias del profesor y formula las dudas respectivas. También durante estas sesiones puede ser oportuno la audición dirigida de obras o fragmentos de obras que sean relevantes para el argumento tratado, así como el análisis del estudiante de obras completas o secciones de estas. También le puede ser requerido al 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 al estudiante de pensamiento crítico respecto del propio quehacer composicional y creativo, permitiéndole fundamentar argumentativamente las propias elecciones y decisiones.
- Habituarse al 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 al participante 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 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.

Contenidos/saberes

Estarán organizados por temas , a desarrollar por el 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 sepa-

rada 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.

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 motívica. Complementariedad armónica. Correspondencia métrica. Exposición /Transición / Puente. Desarrollo: Estrategias de derivación lógica. Dialéctica temática. Desarrollo rítmico. Forma ABA' – Lieders – Rondó

Ejercitaciones.

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

Ejemplos:

Ejercicio 1: Construcción melódica por diversidad de frase: Escribir una melodía en frases separadas basándose en el criterio de diversidad. Analizarlas interválicamente y por su perfil. Luego armonizar.

Ejercicio 2: Escribir 10 melodías usando un criterio distinto en cada una tal que la última sea opuesta a la primera en que carecen totalmente de relación.

Ejercicio 3: Transcribir la melodía y la armonía de una canción elegida, analizando intervalos y relaciones formales y armónicas. Componer una obra para instrumento solista armónico o melódico siguiendo o negando el planteo de la canción analizada.

Ejercicio 4: Dado una serie de motivos por el profesor, completar las melodías buscando diversos grados de coherencias.

Ejercicio 5: 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 para asignarle a cada uno (no necesariamente la típica personalidad del instrumento pero hasta una opuesta). 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 basandose en este plan.

Ejercicio 6: Utilización de los modelos para estudiantes de composición de varios autores.

Ejercicio 7: Dada una estructura rítmica polimétrica y polirítmica abstracta, de 10 compases, componer una línea melódica y otra armónica para piano, mas una sección rítmica de percusión. Luego extender el fragmento a una pieza de 3 minutos de duración, introduciendo mas instrumentos según el criterio de cada alumno.

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 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 el fenómeno total de la obra.
3. El estudiante deberá presentar un mínimo de 4 obras completas, en los dos años del ciclo, con partitura y análisis con las siguientes instrumentaciones:

1) Obra para instrumento melódico: Flauta, Clarinete, Flauta dulce, Violín, Cello.

2) Canción o Lied para voz con texto y acompañamiento armónico de piano, guitarra, acordeón, bandoneón.

3) Obra para piano solo o con otros instrumentos o voces que evidencie un molde temático y de desarrollo (Sonata).

Las instrumentaciones son sugeridas y pueden ser reemplazadas por similares.

LOS TRABAJOS DEBEN SER EJECUTADOS CON INSTRUMENTOS REALES. UNO DE ESTOS TRABAJOS SE PRESENTARA EN EL CONCIERTO DE FIN DE AÑO, A ELECCION DEL COMPOSITOR Y BASADO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL Y LOS EJECUTANTES.

SI BIEN NO SE PROPONE EL USO DE TECNOLOGIA O UN PLANTEO ELECTROACUSTICO EN ESTE CURSO COMO PARTE DEL MATERIAL SONORO O FORMAL, EL COMPOSITOR PUEDE INCORPORARLO A LA OBRA EN TANTO PUEDA JUSTIFICARLO Y TRABAJARLO CON EL PROFESOR.

LA DURACION DEL TRABAJO DEBE SER JUSTIFICADA TEORICAMENTE Y DEBE SER PROPORCIONAL AL PLANTEO FORMAL.

EI CURSO NO PROPONE CONSIDERACIONES ESTETICAS O FORMALES EN LOS TRABAJOS FINALES, LAS CUALES QUEDAN A CRITERIO DE CADA COMPOSITOR.

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. 44-58."Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" VI-VIII, RMCh, XIII/63 (enero-febrero), 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

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

Escobar, Roberto: Músicos sin pasado, Ed.Pomare, 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, ejercicios: 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, deber 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.

2020, primer semestre.

Prof. Jorge Martínez Ulloa.