

TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN IV

Identificación de la asignatura

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

Introducción

Continuación del aprendizaje de las diferentes técnicas compositivas de los siglos XX y XXI. Desarrollo del conocimiento de las técnicas clásicas y vanguardistas, así como el 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.

Requisitos previos de formación.

Haber aprobado previamente los estudios de TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN III

Contenidos

COMPOSICIÓN. CUARTO 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 → ¿?

El trabajo se realizará en relación a las siguientes temáticas:

- Percepción temporal y timbre.
- La forma concierto.
- Composición-Orquestación (Notations de Boulez)
- Gestualidad temática.
- Serialización y puntillismo.
- Nuevas texturas: textura y densidad.
- Música concreta instrumental

Para el estudio de dichas temáticas se proponen las siguientes partituras, pudiendo variarse al criterio del docente:

José Manuel López López: Concierto para piano y orquesta.

Boluez: Notations

W. Lutoslawski: Libro para orquesta.

H. Dutilleux: Concierto para violonchelo

Berio: Sinfonía.

Stockhausen, Kontra-Punkte

Clementi, Sette scene

Pousseur, Symphonies

Lachenmann, Pression

El estudio de una de estas partituras será presentado en el examen final de junio. 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 una 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 4º

- 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. La duración de esta pieza será de un mínimo de 10 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 dichas partituras 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 IV

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.

- Integrar las nuevas tecnologías en el artesanado de la composición instrumental / *Análisis auditivo de técnicas compositivas basadas en los sistemas y modelos propuestos en este curso.*

- Adquirir el hábito del análisis auditivo siendo capaces de reconocer sin previa lectura técnicas o procesos / *Análisis auditivo de técnicas compositivas basadas en los sistemas y modelos propuestos en este curso.*

- Conocimiento sobre las grafías musicales en relación a técnicas instrumentales puestas en juego, así como su traslación al mundo digital / *Realización de composiciones propias.*

- Autonomía e iniciativa en relación a su trabajo / *Realización de composiciones propias.*

- Demostrar conocimientos de los fundamentos y estructuras del lenguaje y su transmisión en la praxis interpretativa y pedagógica / *Realización de composiciones propias.*

- Interacción con el mundo musical contemporáneo: ser capaces de comunicarse con instrumentistas para explicarles el cómo de la interpretación de su música / *Participación en actividades artísticas más allá del ámbito académico.*

- Ser capaces de argumentar de forma verbal y escrita sus puntos de vista y conceptos musicales / *Exposición de trabajos realizados en clase.*
- Demostrar capacidad para organizarse y planificar el trabajo de forma eficiente / *Realización de ejercicios en clase.*
- Demostrar capacidad autocrítica y principios éticos en el desarrollo de su profesión / *Exposición de trabajos realizados en clase.*
- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras / *Análisis auditivo de técnicas compositivas basadas en los sistemas y modelos propuestos en este curso.*
- Demostrar capacidad de organización y planificación en el trabajo individual de forma eficiente / *Entrega de composiciones dentro de los plazos establecidos.*
- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales / *Realización de composiciones propias.*
- Conocer las tendencias y propuestas fundamentadas en el ritmo, métrica y organización armónica. / *Análisis de obras y/o fragmentos representativos de la literatura musical contemporánea.*
- Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación, experimentación y difusión musical. / *Participación en actividades artísticas más allá del ámbito académico.*

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

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

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 una 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 4º** y los criterios de evaluación en **Técnicas de composición IV: 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 la obra realizada durante el año. Estas obra, como se ha mencionado anteriormente, será escritas exprofeso durante el año y estrenada por el taller de estrenos. Tanto el powerpoint como las partitura, (pdf, realizado con un editor de partituras), serán entregados a través de correo electrónico o enlace de descarga permanente.

Para dicho examen y de acuerdo a la normativa del centro la Jefatura de Estudios designará un Tribunal al que deberá ser enviada toda la documentación en formato pdf mediante e-mail o link de descarga permanente con una semana de antelación. Dicho tribunal, 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)

Contenido y proceso similar al de la convocatoria del mes 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.