

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes

Asignatura: Taller de Composición Musical

Programa 2020

Régimen: Anual

Carácter: Teórico – Práctico

Carga Horaria: 4 hs. semanales

Promoción: Directa y libre

Profesores responsables

Titular: Prof. Lic. Diego G. Graciosi

JTP: Prof. Pedro Hernández

Ayudante de 1º: Prof. Gastón Paganini

Alumnos Adscritos: Manuel Díaz, Rocío Segura

Esta asignatura es exclusiva de la carrera Licenciatura en Música Orientación Composición. Es anual, de promoción directa o libre. Se requiere para cursarla de manera regular o rendir en forma libre, haber aprobado el Curso de Ingreso a la Facultad de Bellas Artes de la UNLP en el mes de febrero de 2019.

Fundamentación

La existencia de esta asignatura en el Ciclo de Formación Básica se sustenta en la necesidad de proporcionar al alumno un tránsito viable en la carrera de grado elegida. Se presenta como un espacio propedéutico a la asignatura Introducción a la Composición y provee las herramientas conceptuales y operativas mínimas y necesarias para el desarrollo del trabajo compositivo, considerándolo como un proceso de elaboración de las ideas sonoras tanto desde la ejecución instrumental como desde la escritura de las mismas.

Así como también los alumnos son introducidos al uso de herramientas de análisis musical en donde se inicia el desarrollo de la observación de variados procesos de creación musical de diversos compositores de diferentes épocas y estilos.

Introducción a la composición

Comprensión de procedimientos compositivos (variación, repetición, contraste) a través de la audición, escritura, composición y ejecución que propicien un espacio reflexivo sobre el “hacer” de la música.

Compositor consciente

Esta asignatura presenta un panorama inicial de las asignaturas principales relacionadas con la composición: Composición, Instrumentación, orquestación, análisis musical.

No se enseña a componer, pero si se puede guiar el estudio para la formación del oficio de composición. Estrategias metodológicas.

Conocimientos previos. Heterogeneidad.

Cita de Graciela Paraskevaídis sobre el oficio de compositor

Cita de Mariano sobre la composición

Objetivos

- Introducir a los estudiantes en el proceso compositivo musical desde la práctica concreta, a partir de la ejecución instrumental y de la escritura musical.
- Posibilitar el desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar un trabajo compositivo a través de una consigna dada.
- Facilitar la adquisición de herramientas compositivas desde la ejecución y la explicitación escrita de las ideas sonoras.
- Introducir a los estudiantes en los marcos estéticos de la música académica.
- Introducir a los alumnos en el análisis formal como herramienta de comprensión, decodificación y elaboración de las obras musicales.
- Construir espacios de aprendizaje de la lectoescritura básica y avanzada, proporcionando como herramientas el análisis musical y la decodificación de la música compuesta por los alumnos.
- Generar espacios de reflexión que permitan la verbalización de los intereses musicales y la contextualización de la práctica compositiva.

Contenidos

Unidad I – Forma musical y materiales sonoros

- Macro y micro duraciones en una obra musical.
- El factor formal: la segmentación del material y la articulación de la macro forma.
- Relaciones de simetría y asimetría.
- Estructura unitaria: el predominio de la continuidad.
- Estructura múltiple: el predominio de la fragmentación.
- Forma abierta y forma cerrada.
- Modos de elaboración de materiales. Del sonido al material compositivo.
-

Unidad II – Procedimiento de variación y desarrollo.

- Los elementos latentes y las posibilidades de transformación en un material. Direccionalidades posibles.
- Ejes sobre los que se articula el material: lo simultáneo / lo sucesivo.
- Del mínimo cambio al contraste.
- El factor de duraciones: la temporalidad del material: *linealidad y circularidad temporal*.
- La composición musical desde la práctica instrumental.
- La composición y la ejecución como procesos integrales.
- El compositor ejecutante: las posibilidades creativas a partir de la ejecución instrumental.
- La utilización del material mínimo (célula) como eje de la composición. Concepto de célula y procedimientos compositivos.

Unidad III – Timbre. Tonalidad y atonalidad

- El factor tímbrico en la elaboración del material.
- La transformación y la yuxtaposición aplicadas en el tratamiento de la textura.
- Densidad sonora, equilibrio y complementariedad tímbrica.
- El factor textural: la simultaneidad, sucesión y/o contraposición de estratos texturales.
- Tipos de finales conclusivos y suspensivos en contextos tonales y no tonales.
- El material compositivo en relación con contexto cultural.

Unidad IV – Relación Compositor-Interprete

- Vínculos entre predeterminación e indeterminación.
- Diferentes formas de registro: escritura tradicional, analógica, proporcional y tablatura; grabación y medios electrónicos.
- Estudio del instrumento elegido para la ejecución de la obra compuesta.
- La composición musical desde la escritura.
- Importancia de la escritura en la decodificación e interpretación de las obras.
- Posibilidades de enriquecimiento mediante el contacto compositor-intérprete.

Contenidos Procedimentales

- Audición y análisis tanto de grabaciones como de música en vivo, a través de partituras (tradicionales, analógicas, etc.)
- Exploración de las distintas posibilidades instrumentales.
- Análisis y comprensión de distintos procesos compositivos. De diferentes compositores y periodos.
- Construcción de obras musicales en clase con los siguientes objetivos: *creación de un material sonoro; análisis de un material sonoro para definir posibilidades de desarrollo.*
- El análisis musical desde los parámetros de la música: timbre, intensidad, duración y altura.
- Construcción de la forma musical a través de los distintos tipos de enlaces entre secciones determinadas: yuxtaposición, imbricación, transición, cortes, etc.
- Construcción de la obra musical a través del desarrollo y la variación.
- Debate acerca del análisis: sus posibilidades y función en el desarrollo de un compositor.

Metodología

La asignatura tiene como propósito principal la producción de composiciones propias a través de consignas puntuales que se realizan en forma de trabajos prácticos, tanto en las clases prácticas como en las teóricas.

Clases Prácticas

Cada unidad contiene un trabajo práctico en donde se vuelcan los contenidos dados en las clases teórico-práctica. Consideramos que llevar a la práctica los conceptos, como lo son los distintos procedimientos compositivos, las formas musicales, el análisis de los materiales sonoros, etc., posibilita una mayor comprensión de la composición.

La forma de organización y el estilo de trabajo responden a la metodología de taller. Durante la primera parte del año se construyen grupos musicales con riqueza instrumental variada para la construcción de sus propias obras.

La composición de las obras se aborda de distintas maneras dadas las experiencias previas de los integrantes del grupo:

- Composición a través de la partitura (tradicional, analógica, tablatura, etc.) y luego su ejecución.
- Composición a través de la ejecución y luego la transcripción.

Clases Teóricas

Si bien las clases teóricas están construidas desde un marco teórico, están secuenciados una serie de trabajos prácticos para ser presentados en la clase. Brindando así un marco reflexivo de trabajo abierto al intercambio entre los alumnos que son expositores y los que se encuentran en un rol de oyentes.

Los trabajos que se realizarán serán de análisis de obras, composición, arreglos, investigación. Cada uno de ellos relacionados a la Unidad de trabajo que se esté desarrollando.

En estos trabajos surgen distintos objetivos dentro de los puntos que propone cada unidad:

- Poder ayudar al alumno a escribir las obras que ejecuta si este no tiene herramientas para hacerlo.
- Guiar al alumno en la ejecución de sus propias obras escritas, para lograr una coherencia entre la partitura y el resultado sonoro.
- Sugerir distintas posibilidades para el desarrollo de los materiales sonoros propuestos por los alumnos.
- Interés por la composición musical a través de trabajos grupales e individuales.
- Valoración de la obra musical a través de su ejecución y de su análisis.
- Compromiso de parte de los alumnos en las creaciones musicales, tanto grupales como individuales.
- Informar y dar a conocer a los alumnos características de la carrera elegida mediante la llegada de distintos egresados a las clases teóricas, con el objetivo de compartir las diversas actividades que están realizando en la actualidad.
- Fortalecer el compromiso de trabajo frente a la composición.

Evaluación

Promoción Directa

El 80% de la asistencia, tanto en las clases teóricas como en los prácticos.

El 100% de los parciales aprobados.

El 100% de los Trabajos Prácticos aprobados.

En cada unidad existe un Trabajo Práctico (4 trabajos grupales) que sirve como evaluación de lo aprendido en dicha unidad.

Cada trabajo práctico contara con dos recuperatorios. Con la desaprobación del segundo recuperatorio el alumno pierde la regularidad en la materia.

Cada trabajo práctico se desarrollará a lo largo de varias clases (prácticas) para posibilitar el enriquecimiento de los trabajos, el intercambio con el docente responsable y los alumnos que participaran de las correcciones que el mismo realice al alumno.

El enriquecimiento en el aprendizaje se produce de la siguiente manera:

- Correcciones individuales con el auxiliar a cargo del Práctico.
- Correcciones colectivas: ejecución de la obra en cada práctico, logrando un espacio de reflexión sobre lo acontecido.
- Observación de las correcciones ajenas.

Promoción Libre

Requisitos para rendir la materia en forma libre: **El parcial consta de tres instancias**, las cuales se desarrollan en un mismo día.

- Primera instancia: **Análisis**.

Se elige una obra musical por los docentes. Se le proporciona al alumno la partitura de la misma en el momento del examen. A partir de una primera audición se dan las pautas de análisis: Forma (macro y micro), materiales musicales, parámetros del sonido e instrumentación.

A continuación, se realizan 4 audiciones más de la obra. Luego el alumno cuenta con una hora para realizar por escrito un análisis claro y preciso en donde deberá estar presentado un cuadro con la estructura formal (macro y micro), la descripción de la misma y de los materiales musicales principales de la obra.

- Segunda instancia: **Composición y escritura**.

Desarrollar un fragmento musical, que será dado por el profesor, según las consignas que se establezcan en el momento del examen.

Consignas a desarrollar en la composición: El alumno deberá **desarrollar progresivamente una célula musical** desde los diferentes parámetros del sonido.

En este punto se evaluará las estrategias compositivas para el desarrollo gradual de una célula melódico-rítmica dada. Así como también la prolijidad y coherencia de la escritura musical.

- Tercera instancia: **Composición y ejecución**

El alumno deberá presentar al comienzo del examen la partitura de una obra musical propia para cualquier instrumento (vientos, metales, piano, guitarra, bajo eléctrico., cuerdas, percusión, voz, etc.) Al final del examen deberá interpretarla.

IMPORTANTE: El alumno deberá llevar el instrumento para la ejecución de su obra ya que el espacio físico en donde se desarrolla el examen no cuenta con instrumentos disponibles.

Consignas para la composición de la obra:

El siguiente trabajo es de carácter individual. El alumno deberá crear una obra musical original un instrumento a elección del alumno con una duración entre 1' 30" y 2', teniendo en cuenta las siguientes consignas y requisitos para su elaboración y presentación.

1. El objetivo del trabajo práctico será explorar los diversos recursos tímbricos que pueden lograrse vocal o instrumentalmente (por ejemplo, en el caso del canto: canto, habla, recitado, Sprechgesang, susurro, grito, etc...)
2. Si la obra es ejecutada por la voz humana podrá estar acompañada de un texto propio o ajeno.
3. El alumno deberá elegir una estructura formal de las que se encuentran a continuación para la planificación de su obra musical:
 - A – B – A1
 - A – B – C
 - A – B – A – C
 - A – A1 – A2
 - A – A1 – B
 - A – B – A – C – A – D
4. **Elaborar partitura de la obra completa.**

Nota: Los alumnos que aspiren a rendir la materia “Taller de Composición Musical” en forma libre, contarán con un cuadernillo de obras académicas con sus respectivos análisis y grabaciones, para tomarlo como material de estudio. Este material está a disposición del alumno en el blog de la Asignatura (<http://tallerdecomposicionmusical.blogspot.com/>)

Modalidad de cursada a distancia

Esta modalidad es solo para aquellos alumnos que por superposición horaria con su trabajo les impida cursar la materia. Los alumnos deberán presentar certificado de trabajo detallando: lugar de trabajo, horario que cumplen, firma del responsable laboral y del alumno.

Los alumnos que accedan a esta modalidad deberán presentar en el transcurso del año en las fechas asignadas:

- 4 trabajos prácticos (una corrección por TP)
- 2 parciales de análisis musical presenciales (uno por cada final de cuatrimestre)

Análisis musical formal (macro y micro) de 8 obras (4 por cuatrimestre)
Lectura de bibliografía para ser expuesta frente a los docentes responsables.
Composición de dos obras para ejecutar en vivo (una por cada final de cuatrimestre)

La organización y las fechas de entrega de los trabajos prácticos, las composiciones, los análisis y los parciales serán coordinados con el profesor Titular.

Consultas sobre las consignas para rendir libre la materia u otros:

- Martes de 8 a 10 hs aula 7B de la Sede Fonseca – Prof. Lic. Diego G. Graciosi
- Materiales de la cátedra: <http://tallerdecomposicionmusical.blogspot.com/>
- Consultas a la cátedra on line:
 - Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Taller-de-Composici%C3%B3n-Musical-FBA-UNLP/124379997749560?fref=ts>
- E-mail: tallerdecomposicionmusicalfba@gmail.com

Diego Gustavo Graciosi – Profesor titular responsable

Profesor de armonía, contrapunto y morfología musical
Licenciado en Composición