

INSTITUTO DE MÚSICA · FACULTAD DE ARTES

COMPOSICIÓN 3 - 2 0 2 3

Docentes Osvaldo Budón – Federico Alberti

Plan de estudio 2005 Licenciatura en Música - Opción Composición

Categoría Curricular

Créditos 8

Clase: jueves de 12 a 14 hs

Consultas y taller (quincenal): miércoles de 11 a 13 y 17 a 19 (un horario a elección)

Foro de creación musical y arte sonoro (quincenal): miércoles de 14 a 16 hs

OBJETIVOS DEL CURSO

- Trabajar creativamente el sonido
- Conocer y utilizar herramientas teóricas y prácticas relevantes para la composición musical
- Explorar en profundidad el funcionamiento de fuentes sonoras seleccionadas
- Desarrollar competencias de escritura musical
- Conocer y aproximarse analíticamente a diferentes repertorios, de amplia y creciente diversidad geográfica y temporal, con énfasis en las músicas del último siglo

CONTENIDOS

Los contenidos del curso focalizan en la organización de las alturas y una exploración creativa de diversos usos de la voz en la música.

1

- Continuo de las alturas
- Intervalos, consonancia/disonancia, grado de rugosidad.
- Registración fija
- Armonía tonal desfuncionalizada y “atonalidad diatónica”
- Escalas sintéticas como repertorio de alturas

2

- Estudio de casos de canciones que introducen recursos originales en la organización de las alturas, ritmo/métrica, textura, forma, texto, instrumentación y otros parámetros
- Estudio de casos de composiciones experimentales para conjunto de voces de los siglos XX y XXI
- Estudio de casos de polifonías vocales de distintas tradiciones extraeuropeas
- Aproximación a la estética de la murga montevideana a través del estudio de casos de *clarinadas* históricas.

MÉTODO DE TRABAJO

Clases semanales de 2 horas de duración

- Clases expositivas, presentación de temas teóricos y análisis de obras del repertorio.
- Trabajo de taller

Clases de consulta y taller con frecuencia quincenal

- Discusión de trabajos de estudiantes
- Trabajo de taller
- Consultas sobre temas presentados en clase

Las clases semanales y de consulta se complementan con:

- Asignación de lecturas teóricas y audiciones seleccionadas
- Actividades a realizar en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
- Intercambio por correo electrónico

FORMA DE APROBACIÓN

Materia sin exoneración, con requisito de curso y examen.

El cumplimiento de ciertos requisitos durante el curso habilita a la realización del examen reglamentado.

Requisitos para acceder a examen reglamentado

- Asistencia al 75% de las clases y clases de consulta
- Realización de 5 trabajos prácticos, cumpliendo con las fechas de entrega
- Entrega de carpeta de trabajos completa en la fecha indicada (incluyendo avance del trabajo final)
- Asistencia a un mínimo de 4 instancias del “Foro de creación musical y arte sonoro”.

El foro tendrá lugar en el Auditorio de Facultad de Artes, con frecuencia quincenal, en días miércoles de 14 a 16 hs.

Quienes no puedan cumplir con este requisito por problemas de horario, podrán optar por una actividad sustitutiva.

Descripción del examen reglamentado

El examen reglamentado está compuesto por tres instancias:

1. Un escrito de dos horas de duración que incluirá un cuestionario sobre temas seleccionados de los contenidos del curso.
2. Una prueba de reconocimiento auditivo de cinco de las piezas que integran la lista de audiciones correspondiente al curso, identificando su título, compositor/a, año de composición e instrumentación.
3. La entrega del trabajo final completo (ver más abajo especificaciones del trabajo).

Descripción del examen libre

En caso de no reglamentar el curso, el examen se puede rendir en calidad de libre.

Además de todos los requisitos del examen reglamentado, el examen libre incluye una profundización en las piezas de la lista de audiciones: en el examen escrito, el reconocimiento auditivo consistirá en reconocer siete piezas en total (dos más que el examen reglamentado).

Además del reconocimiento auditivo, se deberán seleccionar tres de las siete piezas que formen parte del examen, y escribir para cada una un comentario (mínimo dos carillas) en el que se respondan los siguientes puntos orientadores:

- Mínimo contexto geográfico, histórico y cultural de creación de la obra.
- Características formales generales.
- Características sonoras más destacadas a nivel general, y en las distintas partes que articulan la forma.
- Enumeración de algunas estrategias y procesos compositivos utilizados.
- Relevancia de esta pieza en el contexto de su creación, aportes destacables a la composición musical.

TRABAJOS

1 Una canción de 3-4 minutos para voz y uno o más instrumentos. Texto propio o preexistente.

Entrega 1: demo del esquema básico de la canción (sin arreglos). Comentario escrito sobre las decisiones compositivas tomadas.

Fecha de entrega: 25/5

Entrega 2: demo completo y partitura de la canción en versión con arreglos. Comentario escrito sobre las decisiones compositivas tomadas.

Fecha de entrega: 22/6

2 Ejercicio de armonía tonal funcional y desfuncionalizada

a. Una sucesión de 8-10 acordes tríadas o tétradas que expresen claramente armonía tonal funcional. Utilizar un repertorio diatónico de alturas.

b. Una sucesión de 8-10 acordes tríadas o tétradas que expresen claramente armonía tonal no funcional. Utilizar un repertorio diatónico de alturas.

c. Ídem a, utilizando un repertorio cromático de alturas.

d. Ídem b, utilizando un repertorio cromático de alturas.

Fuente sonora: Piano o guitarra.

Entregar: partitura, demo (puede ser midi) y análisis de la armonía (puede ser en la misma partitura).

Fecha de entrega: 11/5

3. Ejercicio de escalas sintéticas como repertorio de alturas.

Diseñar una escala sintética original.

Usar la escala como repertorio de alturas para una composición breve (menos de un minuto) para un instrumento de viento a elección.

Entregar partitura, demo (puede ser midi) y análisis.

Fecha de entrega: 8/06

4 Arreglo de murga (trabajo colectivo)

Arreglar una clarinada de murga sobre una letra dada, encontrando una música preexistente apropiada.

Entregar: demo con la melodía cantada (con la letra dada) y un escrito breve explicando en líneas generales el arreglo concebido; el proceso se continuará en formato taller en clase.

Fecha de entrega: hasta el 28/6

5 Composición libre para conjunto de voces

Entregar (avance): 50% partitura, comentario

Fecha límite (avance): 6/07

Entregar (examen): partitura, audio, texto analítico.

BIBLIOGRAFÍA

Basso, G., 2006. *Percepción auditiva*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

Burns, E. y Ward, W. 1982. "Intervals, Scales, and Tuning." En: *The Psychology of Music*, Ed. Diana Deutsch. New York: Academic Press Inc. · (en inglés)

Cogan, Robert and Escot, Pozzi. 1976. *Sonic Design: The Nature of Sound and Music*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. · (en inglés)

Estrada, Julio. 2004. *El continuo de las escalas. Teoría d1*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Estéticas.

Messiaen, O., 1944. *Técnica de mi lenguaje musical*. París: Editions Musicales.

Morgan, R. 1998. *Antología de la música del Siglo XX*. España: Akal.

Nauert, Paul. 2003. "A Study of Fixed-Pitch Formations." *Perspectives of New Music*, Vol. 41, N° 1. [pp. 180-190] · (en inglés)

Persichetti, V., 1985. *Armonía del Siglo XX*. Madrid: Real Musical

Roederer, J., 1997. *Acústica y psicoacústica de la música*. Buenos Aires: Ricordi Americana

Sethares, W., 2005. *Tuning, timbre, spectrum scale*. Londres: Springer · (en inglés)

Tenney, James. 1988. A History of "Consonance" and "Dissonance". White Plains, NY: Excelsior.

LISTA DE AUDICIONES

Berio, Luciano: *Chemins IV*

Britten, Benjamin: *War Requiem*

Crumb, George: *Black Angels*

Feldman, Morton: *Three Voices*

Ferneyhough, Brian: *La Chute d'Icare*

Ginastera, Alberto : *Cantata para América Mágica*

Lachenmann, Helmut: *Salut für Caudwell*

Ligeti, Gyorgy: *Atmósferas*

Lutoslawsky, Witold: *Sinfonía 2*

Maceda, José: *Pagsamba*

Nova, Jaqueline : *Omaggio a Catullus*

Paraskevaídas, Graciela: *Magma VII*
Partch, Harry: *Delusion of the Fury*
Reich, Steve: *Music for 18 Musicians*
Tenney, James: *Changes: 64 estudios para 6 arpas*
Tosar, Héctor: *Sul re*
Ustvolskaya, Galina: *Composición II*