

*Composición y análisis IV – medios
audiovisuales*
GUÍA DOCENTE

GRADO EN COMPOSICIÓN DE MÚSICAS CONTEMPORANEAS
Curso 2021/2022

Identificación de la asignaturas

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música
<i>Equipo Docente</i>	Israel López

Presentación de la asignatura

Profundización en los conocimientos impartidos en “Composición, armonía y contrapunto III” mediante formas musicales de mayor duración y complejidad.

Se trabajarán las técnicas de composición y los procedimientos compositivos utilizados a lo largo de la historia, aunque se profundizara en las técnicas y corrientes actuales.

Con la guía del equipo docente, el/la estudiante desarrollará de forma paulatina su propia personalidad musical y un lenguaje compositivo personal.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CG9	Toma de decisiones.
CG11	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CE2	Capacidad para argumentar y expresar sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos y para transmitir verbalmente un pensamiento musical bien estructurado.
CE3	Familiarización con un repertorio musical amplio y actualizado. Reconocimiento de los rasgos estilísticos que caracterizan dicho repertorio y capacidad para describirlos de forma clara y completa.
CE5	Comprensión de la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

CE10	Conocimiento de los fundamentos teóricos de la música y desarrollo de las aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CE14	Conocimiento de los fundamentos y la estructura del lenguaje musical.
CE18	Capacidad para interpretar analíticamente la construcción de una obra musical en todos y cada uno de los aspectos y niveles que la integran.
CE19	Conocimiento de las principales técnicas y recursos compositivos históricos y recientes.
CE26	Comprensión analítica de la obra musical como globalidad que implica su creación, notación e interpretación.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Componer formas musicales con una duración mínima de 10 minutos y para un mínimo de 5 instrumentos, con una estructura y coherencia estilística propias de un futuro profesional. (CG1, CG3, CG7, CG9, CE2, CE3, CE5, CE18, CE26).
- 02 Crear pequeñas piezas y ejercicios musicales utilizando las técnicas y procedimientos compositivos proveniente de diferentes estilos y géneros. (CG6, CG7, CG9, CE3, CE10, CE18, CE19).
- 03 Conocer y controlar los principales recursos armónicos, sintácticos y morfológicos utilizados en la música (CG1, CG6, CG11, CE3, CE10, CE14, CE19, CE26).
- 04 Desarrollar e integrar el oído interno tanto en el análisis como en la realización de ejercicios escritos. (CG6, CG7, CE3, CE5, CE19, CE14, CE18).
- 05 Desarrollar el uso de la entonación como medio para la comprensión e interiorización del contenido musical. (CG6, CG7, CE5, CE10, CE14, CE18).
- 06 Comprender la interrelación de los procesos armónicos, texturales, tímbricos y melódicos con la forma musical. (CG1, CG6, CE3, CE5, CE10, CE14, CE19, CE26).
- 07 Justificar ideas musicales con la terminología adecuada para defender una composición propia o ajena. (CG1, CG6, CE3, CE10, CE14, CE18).
- 08 Desarrollar el espíritu crítico sobre las reglas y principios armónicos y formales, situándolos adecuadamente dentro de su contexto histórico. (CG1, CG7, CG11, CE2, CE5, CE19).
- 09 Analizar su propia obra utilizando la terminología adecuada y desde una visión crítica que aspire a la excelencia. (CG1, CG3, CG6, CG9, CE3, CE10, CE18, CE26).

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>COMPOSICIÓN:</p> <p>El/la estudiante compondrán a lo largo del curso varias piezas y ejercicios de duración y formación variable. Estas composiciones partirán de las siguientes posibilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Composición de una obra orquestal (maderas a 2, mínimo) de 7 minutos de duración, que muestren sus capacidades de orquestación, manejo del desarrollo estructural. – Composición de una obra para ensemble variable de un mínimo de 5 músicos y 10 minutos de duración, con o sin electrónica, de una complejidad alta, que demuestren sus habilidades en análisis, contrapunto, notación y desarrollo formal. – Composición de una escena dramática -ópera, oratorio, musical, teatro musical- con voz y formación variable, siguiendo las indicaciones del profesor.
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Composición audiovisual para una película o escena de diferentes géneros, que demuestre su manejo del medio. <p>TEORÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnicas de enlace estructural. - Técnicas de balance textural. - Diferentes elementos y procedimientos compositivos y sistemas de notación en la realización de trabajos y obras instrumentales. - Desarrollo de una estética y un lenguaje compositivo personales, y de la autonomía del pensamiento creativo. - Conocimiento y apreciación de la música actual. - Aplicación de elementos externos a la música o género. - Desarrollo de la invención y la reflexión sobre el discurso musical desde el punto de vista del compositor. <p>Proyectos vinculados: Imaginario IV</p>
--	--

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Entrega de dossier: Composiciones. Ejercicios. Edición de partituras. Realización digital de los ejercicios y composiciones. Proyecto	80%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Se evaluará el progreso realizado por el/la estudiante durante el año.	20%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Bibliografía básica:

- Forte, A. (1977). *The structure of atonal music*. Yale university press.
García-Laborda, J. (1996): *forma y estructura en la música del s.XX*. Alpuerto
Lendvai, E. (2003). *Bela bartók*. Idea música.
Perle, G. (2006). *Composición serial y atonalidad*. Idea música.
Persichetti, V. (2004). *Armonía del s.XX*. Real musical.
Ross, A. (2009). *El ruido eterno*. Seix barral.

Bibliografía complementaria:

- Anderson, J. (2000). A provisional history of spectral music. *Contemporary music review* volumen 19, parte 2, 7-22. <https://doi.org/10.1080/07494460000640231>
Baker, D. (1990). *The jazz style of john coltrane, a musical and historical perspective*. Studio pr.
Benjamin, Th. (2003). *The craft of tonal counterpoint*. Routledge.
Boyd, M. (1999). *Bach chorale harmonization and instrumental counterpoint*. Kahn & averill.
Burkholder, P., Grout, P. y Palisca, Cl. (2001). *Historia de la música occidental*. Alianza.
Bukofzer, M. (2001). *La música en la época barroca*. Alianza música.
Cook, N. (1987). *A guide to musical analysis*. Oxford university press.
Damschroder, D. (2014). *Harmony in schubert*. Cambridge university press.
De la Motte, D. (1998). *Armonía*. Idea música.
Devoto, M. (2001). *Debussy and the veil of tonality*. Pendragon press.
Downs, Ph. (2015). *La música clásica: la era de haydn, mozart y beethoven*. Alianza música
Fineberg, J. Guide to the basic concepts and techniques of spectral music. *Contemporary music review*, volumen. 19, parte 2, 81-113. <https://doi.org/10.1080/07494460000640271>
Green, M. y Jones, E. (2010). *The principles and practice of modal counterpoint*. Routledge.
Griffiths, P. (2011). *Modern music and after*, oxford: oxford university press.
Hepokoski, J. y Darcy, W. (2006). *Elements of sonata theory*. Oxford university press.
Hindemith, Paul. *The craft of musical composition*. Schott
Howat, R. (1989). *Debussy in propotion*. Press syndicate of university of cambridge.
Kühn, Cl. (1998). *Tratado de la forma musical*. Span press.
Laitz, S. (2011). *The complete approach to tonal theory, analysis and listening*. Oxford university press.
Larson, S. (2009). *Analyzing jazz: a schenkerian approach*. Pendragon publishing.
Lasuén, S. (2018). *La armonía en las bandas sonoras del cine español de los noventa*. Letra de palo.
Lester, J. (2012). *Enfoques analíticos de la música del siglo xx*. Akal música.
Levine, M. (1996). *The jazz theory book*. Sher music co.
Lex, G. (2005). *The music of miles davis: a study and analysis of compositions and solo transcriptions from the great jazz composer and improviser*. Hal leonard.
Malin, Y. (2014). *Song in motion, rhythm and meter in the german lied*. Oxford university press.
Messiaen, O. (1993) *técnica de mi lenguaje musical*. Alphonse leduc.
Nettles, B. y Graf, R. (2014). *The chord scale theory & jazz harmony*. Alfred music
Plantinga, L. (2015). *La música romántica*. Akal música.
Piston, W. (2009): *contrapunto*. Idea música.
Roca, F. (2017). *Melodía: análisis morfológico y sintáctico*. Edimúsica.
Rosen, Ch. (1998). *Formas de sonata*. Span press.
Rosen, Ch. (2005). *Las sonatas para piano de Beethoven*. Alianza música.

- Rosen, Ch. (2015). *El estilo clásico*. Alianza música
- Samson, j. (2002). *Music in transition, a study of tonal expansion and atonality, 1900-1920*. Oxford university press.
- Schoenberg, a. (1974). *Tratado de armonía*. Real musical.
- Schoenberg, a. (1999). *Funciones estructurales de la armonía*. Idea música.
- Schoenberg, a. (2000). *Fundamentos de la composición musical*. Real musical.
- Soler, j. (1998). *Fuga. Técnica e historia*. Antoni bosch.
- Stein, d. Y spillman, r. (1996). *Poetry into song*. Oxford university press.
- Steinitz, r. (2003) *gyorgy ligeti; music and imagination*. Faber.
- Tirro, f. (2007). *Historia del jazz clásico*. Ma non troppo.
- Tirro, f. (2007). *Historia del jazz moderno*. Ma non troppo.
- Toch, e. (2004). *La melodía*. Idea música.
- Wallace, b. (1988). *Structural functions in music*. Dover publications.
- Whittall, a. (2008). *Serialism*. Cambridge university press.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

- Papel pentagramado.
- Instrumento armónico-melódico: piano acústico o teclado midi.
- Software de notación musical profesional (Sibelius, Finale, Dorico).
- Software de edición musical DAW (ej. Logic).

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

- Temporada de conciertos del Centro Nacional de Difusión Musical.
- Temporada de conciertos de Orquesta y Coro Nacionales de España.
- Temporada de conciertos de Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
- Temporada de conciertos de la Orquesta de Radio Televisión Española.