

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

ASIGNATURA	Técnicas de composición
TIPO DE ASIGNATURA	Obligatoria de especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Formación instrumental complementaria
DEPARTAMENTO	Proyectos instrumentales y composición
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Composición y dirección
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	1º, 2º y 3º
REQUISITOS PREVIOS	I-II: Haber superado Pruebas de Acceso III-IV, V-VI: Estar matriculado en el curso correspondiente

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	I-II	III-IV	V-VI	X
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		4	4	4	X
HORARIO LECTIVO SEMANAL		1,5h	1,5h	1,5h	X
HORARIO TOTAL SEMESTRE (Créditos ECTS * 15 semanas lectivas)		45h	45h	45h	X
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		21h	21h	21h	X
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		3h	3h	3h	X
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		36h	36h	36h	X
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN					

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

La asignatura de técnicas de composición debe permitir al alumnado conocer los recursos compositivos de épocas antiguas y modernas, así como su aplicación a la composición actual, incidiendo especialmente en aquellos elementos que tienen más trascendencia para el presente de la creación musical. Se trata, por tanto, de una asignatura clave para los estudios de composición y dirección.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

- CA-1.- Conocer y desarrollar una capacidad de adaptación a distintas técnicas y propuestas estéticas.
- CA-2.- Desarrollar una autodisciplina y una planificación autónoma del trabajo personal.
- CA-3.- Desarrollar un sentido crítico y rigor en el trabajo personal.
- CA-4.- Adquirir y desarrollar un dominio de la técnica por medio del análisis, así como el oído interno y la percepción auditiva y aplicarlo a la plena toma de conciencia del resultado sonoro de las creaciones musicales en sus diferentes vertientes estéticas.
- CA-5.- Desarrollar la inteligencia musical de manera que permita comprender los distintos sistemas, técnicas y estructuras musicales desarrollados a lo largo de la historia de la música.
- CA-6.- Cultivar una actitud crítica y de independencia intelectual en relación con la posición que la música europea occidental ocupa en el ámbito internacional, mediante el análisis riguroso de sus contextos históricos, culturales y estéticos.

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6,	CG-5, CG-10, CG-11, CG-12,	CE-1, CE-2, CE-5, CE-8.

CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11,
CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16,
CT-17.

CG-14, CG-15, CG-16.

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CoG)

CoG-1.- Estudio y análisis de obras y lenguajes compositivos diversos.

CoG-2.- Conocimiento de diferentes técnicas compositivas y sistemas de notación.

CoG-3.- Conocimiento de las diferentes características y posibilidades técnicas y expresivas de los instrumentos y de las resultantes derivadas de su combinación.

CoG-4.- Conocimiento y asimilación de una amplia gama de recursos creativos a través del trabajo en distintos contextos artísticos con formaciones vocales e instrumentales diversas.

CoG-5.- Desarrollo de una estética y un lenguaje compositivo personales y de la autonomía del pensamiento creativo necesario, a través del conocimiento y la práctica de diferentes técnicas, lenguajes y aproximaciones al hecho creativo.

Contenidos Específicos I (CoEI)

CoEI-1.- El contrapunto imitativo en el Renacimiento. El motete y el madrigal.

CoEI-2.- La influencia del contrapunto en el Atonalismo libre y el serialismo en todas sus variantes.

Contenidos Específicos II (CoEII)

CoEII-1.- Los orígenes y evolución de la polifonía medieval.

CoEII-2.- El Impresionismo, orígenes y aplicación del nuevo sistema modal.

CoEII-3.- De la micropolifonía a la música estocástica.

Contenidos Específicos III (CoEIII)

CoEIII-1.- Comprendiendo la realidad actual del sonido: los conceptos "pitch" (altura) y frecuencia, intervalo y ancho de banda, como elementos para la organización "armónica" del sonido. Paralelismo entre *Derive I* de Pierre Boulez y *Quattro pezzi / Quartetto d'archi n° 4* de G. Scelsi.

CoEIII-2.- Los flujos melódicos neutros atonales con series de alturas y sistemas interválicos basados en la técnica de la *pitch-class*. Estudio de secuencias de Berio, Adler y Donatoni.

CoEIII-3.- Técnicas de transición entre islas estructurales: transición gradual y transición estadística. Transición modular. Estudio de obras de Stravinsky, Crumb y Furrer.

CoEIII-4.- Cazar y formar: El concepto de *Work in progress* y forma en *Jagden und Formen* de Wolfgang Rihm.

Contenidos Específicos IV (CoEIV)

CoEIV-1.- Más allá del pensamiento paramétrico: comportamientos y tipologías de lo sonoro: Textura y estructura en Ligeti. Micropolifonías saturadas. Cuartetos de cuerda. *Gestalt*, estructura, stasis y proceso en Stockhausen. Estructura, arquitectura formal y proceso en Xenakis y Luigi Nono (*Diotima* y *Prometeo*)

CoEIV-2.- La definición y descripción de lo tímbrico: Wagner, Varèse y Scelsi.

CoEIV-3.- Happening y el New York de los 60 's: la figura de John Cage.

Contenidos Específicos V (CoEV)

CoEV-1.- Principios formales: variación clásica y variación en desarrollo. De Beethoven a Feldman. La repetición como principio formal y estructural. El minimalismo y sus orígenes. Aplicación a la música basada en bucles. La repetición en la 3ª Escuela de Viena: Beat Furrer y Bernhard Lang. El instrumento como elemento generador de material musical: la progresión Luigi Nono - Helmut Lachenmann - Pierluigi Billone.

CoEV-2.- Técnica de filtros: Xenakis: utilización de "shieves" para filtrar el material armónico. B. Furrer:

Filtrado espectral, armónico, rítmico, hocquetus.

CoEV-3.- La intertextualidad: conceptos de semiótica y fonética del lenguaje como generadores de ideas musicales o interactuando con la música. 3º Cuarteto de Wolfgang Rihm, Beat Furrer, Georges Aperghis, Peter Ablinger, Eduardo Mogueillansky.

Contenidos Específicos VI (CoEVI)

CoEVI-1. El espectralismo y su pensamiento: Orígenes; Dane Rudhyar, Giacinto Scelsi, Horatiu Radulescu. Ivan Wyschnegradsky. G. F. Haas: ¿Espectralismo?

CoEVI-2. *Klangfarbenmelodie*: Beat Furrer, Enno Pope, Rebecca Saunders, Olga Neuwirt.

CoEVI-3. La música como pensamiento tímbrico o gestual. New complexity: Hans Joachim Hespos, Heinz Holliger, James Dillon, Brian Ferneyhough.

CoEVI-4. Las figuras de Georges Aperghis y Pascal Dusapin

CoEVI-5. La escuela saturacionista.

CoEVI-6. La hibridación entre música escrita e improvisada.

CoEVI-7. Musiktheater, música con acción corporal: La figura de Mauricio Kagel, Beat Furrer, Georges Aperghis.

METODOLOGÍA

Para el trabajo de la asignatura se realiza un estudio permanente de las obras más significativas de los distintos periodos históricos. Se incide en las principales técnicas, examinando su funcionamiento y características, aparte de su escritura y notación, lo que se lleva a cabo en paralelo al conocimiento de la evolución histórica, del estudio de los fundamentos teóricos que conducen al surgimiento de estas técnicas y el trabajo práctico de composición de pequeñas piezas y ejercicios que permitan asimilar de una manera más práctica las técnicas estudiadas. Todos los trabajos y ejercicios serán evaluados por el profesorado de la asignatura, quien guiará al alumnado en su evolución y mostrará ejemplos específicos para ayudar al desarrollo de los mismos.

El trabajo en clase se dividirá en dos partes: una teórica en la que se estudiarán las distintas técnicas y autores y otra práctica en la que se realizarán y corregirán los ejercicios.

Las clases, aunque son colectivas en lo que concierne al estudio de las técnicas de composición, los fundamentos teóricos de dichas técnicas, la orquestación histórica, técnica instrumental, etc., también tienen un tiempo de dedicación semanal individual mínimo por alumnado que garantiza una atención adecuada a su progreso. Este tiempo puede ser compartido, si se considera necesario, con el estudio de la composición, la cual es, además, complementaria.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación (CEva)	C. Calificación
CEva-1.- Desarrollar el conocimiento musical imprescindible para la realización de trabajos compositivos.	50 %
CEva-2.- Desarrollar y elaborar trabajos personales sobre las distintas técnicas compositivas, incorporando el uso de las mismas al trabajo individual del alumnado.	50 %

Para la superación de la asignatura en cada uno de sus cardinales será necesario haber entregado en tiempo y forma todos y cada uno de los trabajos y ejercicios solicitados a lo largo del período de evaluación correspondiente, suponiendo la no adecuación a esta premisa una calificación de “No presentado”.

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de los criterios previamente mencionados.

Procedimientos de evaluación	Instrumentos de evaluación	Criterios de evaluación
Observación sistemática Seguimiento Pruebas específicas	Diario de clase	CEva-1, CEva-2
	Portfolio	CEva-1, CEva-2
	Audiciones/Grabaciones	CEva-1
	Pruebas escritas y/u orales	CEva-1, CEva-2
Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Evaluación continua.	Pérdida de evaluación continua.	Igual que en la evaluación sustitutoria.
Aplicación de los criterios de evaluación al final del semestre.	Aplicación de los criterios de evaluación al final del semestre y defensa oral del portfolio presentado.	

**Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)*

CALENDARIO-CRONOGRAMA

Durante los meses de septiembre y febrero se proporciona al alumnado el calendario-cronograma del curso en el que se alternan 14 sesiones de clase (semanas lectivas) con 1 sesión de audición por semestre.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN

El alumnado deberá preparar y asistir a los ensayos y grabaciones de trabajos propios y del resto de personas del aula de composición.

Se requerirá la asistencia obligatoria del alumnado a las masterclasses organizadas por el departamento, participando siempre de manera activa.

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

X

Este documento está redactado contemplando el uso de términos que pretenden incluir a todos los géneros o personas, sin especificarlos explícitamente

BIBLIOGRAFÍA

- Adorno, T. W. *Filosofía de la Nueva Música*. AKAL
- Adorno, T. W. *Alban Berg*. Alianza Música
- Adorno, T. W. *Reacción y Progreso*. Tusquets Editores
- Alberá, P. *Entretien avec Claude Helffer*. Contrechamps Editions
- Alberá, P. *Musiques en création. Textes et entretiens*. Contrechamps Editions
- Austin, W. *La Música en el siglo XX (vols. 1 y 2)*. Taurus Editores
- Bailey, K. (1991) *The Twelve-Tones Music of Anton Webern*. Cambridge University Press
- Barrière, J.-B. *Le timbre, Métaphore pour la composition*. IRCAM
- Borciani, P. I. *Il Quarteto*. Ricordi
- Boretz, B. y Cone, E. T. (1983) *Perspectives on Schönberg and Stravinsky*. Greenwood Press
- Boulez, P. *Hacia una estética musical*. Monte Ávila Editores
- Boulez, P. (1989) *Jalons*. Bourgois Ed. Paris
- Boulez, P. *La escritura del gesto*. Gedisa Editores
- Boulez, P. *Le pays fertile*. Gedisa Editores
- Boulez, P. *Par volonté et par hasard*. Éditions du Seuil
- Boulez, P. (1987) *Penser la musique aujourd'hui*. Ed. Gonthier
- Boulez, P. *Pli selon Pli (entretien et études)*. Contrechamps Editions
- Boulez, P. (1984) *Puntos de referencia*. Gedisa Editorial
- Cage, J. *Silencia*. Árdora Ediciones
- Carter, E. *La Dimension du temps. Seize Essais sur la Musique*. Contrechamps Editions
- Charles, A. *Análisis de la música española del siglo XX*. Rivera Editores
- Cohen-Levinas, D. *Le Temps et l'écoute (G. Grisey)*. L'Harmattan
- Cook, N. *A Guide to Musical Analysis*. Oxford University Press
- Costere, E. *Mort ou transfiguration de l'harmonie*. Press Universitaires de France
- Craft, R. *Conversaciones con Igor Stravinsky*. Alianza Música
- Dibelius, U. *La música contemporánea a partir de 1945*. Akal
- Donorà, L. *Semiografía della nuova música*. Zanibon
- Edwards, Rosen, C. y Holliger, H. *Entretiens avec Elliot Carter*. Contrechamps Editions
- Erhardtts, L. (1966) *La musique polonaise contemporaine*. Ed. Polonia
- Falk, J. (1959) *Technique de la Musique Atonale*. Alphonse Leduc
- Fernández-Cid, A. (1973) *La música española en el siglo XX*. Madrid: Fundación Juan March
- Feldmann, M. *Give my regards to Eight Street*. Exact Change
- Ferneyhough, B. *Textes*. IRCAM
- Forte, A. *Introducción al análisis Schenkeriano*. Labor
- Forte, A. *The Structure of Atonal Music*. New Haven: Yale University Press
- Fubini, E. (1970) *La estética musical del siglo XVIII a nuestros días*. Barcelona: Seix Barral
- Gándara. *Acústica Musical*. ICCMU
- Green, E. *The Modern Conductor*. Prentice-Hall
- Griffits, P. (1978) *A Concise History of the Avant-Garde Music*. Oxford University Press
- Griffits, P. (1995) *Modern Music and after. Directions since 1945*. Oxford University Press
- Helffer, C. *Quinze Analysis musicales. De Bach à Manoury*. Contrechamps Editions
- Holliger, H. *Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre*. Contrechamps Editions
- Huber, K. *Écrits*. Contrechamps Editions
- Kandinsky, V. (1981) *De lo spiritual en el arte*. Seix Barral

- Kandinsky, V. *El Jinete Azul*. Paidós Estética
- Karólyi, O. (2000) *Introducción a la música del S. XX*. Alianza Editorial
- Kelkel, M. (1984) *Alexandre Scriabin*. Ed. Honoré Champion
- Koblyabov, L. *Pierre Boulez. A World of Harmony*. Harwood Academic Publishers
- Kurtág, G. *Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre*. Contrechamps Editions
- LaRue, J. (2015). *Análisis del estilo musical*. Labor
- Leibowitz, R. *Le compositeur et son double*. Éditions Gallimard
- Lendvai, E. *The workshop of Bartók and Kodály*. Editio Musica Budapest
- Ligeti, G. *Neuf Essais sur la musique*. Contrechamps Editions
- Lutoslawski, W. *Texts edited by Ove Nordwall*. Wilhelm Hansen Stockholm
- Machlis, J. *Introducción a la música contemporánea*. Marymar Ediciones
- Machover, T. (1985) *Quoi? Quand? Comment? La recherche musicale*. IRCAM
- Macoine, R. *Other Planets (The music of K. Stockhausen)*. The Scarecrow Press
- Macoine, R. *Stockhausen on music*. Marion Boyars
- Maillet, J. *Gérard Grisey. Fondements d'une écriture*. L'Harmattan
- Marco, T. (1989) *Historia de la música española. Nº6, S. XX*. Alianza Música
- Marie, J-E (1953). *Musique vivante*. Privat Ed.
- Marie, J-E (1976). *L'homme musical*. Arthaud
- Marie, J-E. (1983). *Trois discours sur le musical*. Edisud
- Messiaen, O. *Técnica de mi lenguaje musical*. Alphonse Léduc
- Meyer, L. B. *El estilo en la música*. Ediciones Pirámide
- Meyer, L. B. *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press
- Meyer, L. B. *The Rhythmic Structure of Music*. University of Chicago Press
- Moldenhauer, I. *Anton von Webern Perspectives*. Da Capo Press
- Monson, K. *Alban Berg*. Houghton Mifflin Co
- Morgan, R. P. (1991) *La música del S. XX*. Akal
- Nattiez, J-J. *The Boulez-Cage Correspondence*. Cambridge University Press
- Noubel, M. *Elliot Carter, ou le temps fertile*. Contrechamps Editions
- Nyman, M. (1974) *Experimental Music*. Schirmer Books
- Perle, G. (1999) *Composición serial y atonalidad*. IdeaBooks
- Perle, G. *The listening Composer*. University of California Press
- Perle, G. *The Operas of Alban Berg: Lulu*. University of California Press
- Perle, G. *The Operas of Alban Berg: Wozzek*. University of California Press
- Perle, G. *The Cambridge Companion to Berg*. Cambridge University Press
- Pople, A. *Messiaen, Quatour pour la fin du temps*. Cambridge University Press
- Restagno, E. *Xenakis*. Edizioni di Torino
- Reti, R. (1965) *Tonalidad, atonalidad, pantonalidad*. Rialp
- Robertson, A y Stevens, D. (1978) *Historia general de la música (4 vols.)*. Ed. Alpuerto
- Rostand, C. *Anton Webern*. Alianza Musica
- Salzer, F. *Audición estructural*. Labor
- Sauer, T. (2009) *Notations 21*. Mark Batty Publisher
- Scherchen, H. *El arte de dirigir la orquesta*. SpanPress
- Schönberg, A. *El estilo y la idea*. IdeaBooks
- Stockhausen, K. *Entrevista sobre el genio musical*. Turner
- Stone, K. (1980) *Music Notation in the Twentieth Century*. W. W. Norton & Company.
- Strawinsky, I. (1983) *Poética musical*. Ed. Taurus

- Stuckenschmidt, H.H. *La música del siglo XX*. Ediciones Guadarrama
- Stuckenschmidt, H.H. *Schönberg (vida, contexto, obra)*. Alianza Música
- Supper, M. *Música electrónica y música con ordenador*. Alianza Música
- Tosi, M. *L'Overture Métatonale*. Ed. Durand
- VV. AA. (1981) *Le timbre, métaphore pour la composition*. IRCAM
- Vermeil, K. *Conversations with Pierre Boulez: Thoughts on Conducting*. Amadeus Press
- Villa Rojo, J. (2000) *Notación y grafía musical en el S. XX*. Iberautor
- Webern, A. *El camí cap a la nova música*. Antoni Bosch
- Whittall, A. *Jonathan Harvey*. IRCAM
- Whittall, A. (1999) *Musical Composition in the Twentieth Century*. Oxford University Press
- Winckel, F. *Music, Sound, Sensation*. Dover Publications
- Xenakis, I. *Música y Arquitectura*. Antoni Bosch
- Xenakis, I. *Formalized Music*. University of Indiana Press