

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1°

CLAVE: 1124

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Composición I

MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	64	1	3	17
LÍNEA DE FORMACIÓN		ÁREA DE CONOCIMIENTO			
Musical		Estructura Musical			
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE		SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE			
Ninguna		Composición II			

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura principal de la carrera de Composición, con una duración de ocho semestres. En ésta se abordan, de forma gradual y progresiva, los conocimientos teóricos y la práctica indispensables para la composición musical. A través del análisis, se trabajan los aspectos teóricos como lenguaje, forma, instrumentación y estilo de obras medulares, enriqueciendo el trabajo creativo del alumno. En el aspecto práctico, el alumno compondrá obras originales desarrollando su creatividad individual cumpliendo de manera flexible con los objetivos particulares de cada semestre, adquiriendo paulatinamente un mayor dominio sobre el desarrollo de sus propias ideas y materiales dentro de un discurso musical, lógico y estructurado. El alumno desarrollará una actitud crítica hacia su trabajo creativo y un oficio por medio de la práctica constante de la composición. En Composición I el énfasis se da al repaso de las formas musicales tradicionales, así como a la utilización de técnicas tradicionales y técnicas innovadoras para la instrumentación y orquestación de solos, duos y tríos.

OBJETIVO GENERAL

El alumno desarrollará sus capacidades creativas, reflexivas y analíticas para la composición de obras originales, sustentadas en conocimientos técnicos de lenguaje, forma, estilo e instrumentación con énfasis en la composición para solos, dúos y o tríos.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
4	12	Aplicar sus conocimientos de las formas musicales tradicionales y no-tradicionales en la audición, análisis y composición de obras musicales	I. Forma Musical <ul style="list-style-type: none"> • Repaso de las Formas Musicales elementales: unipartita, binaria, ternaria • Repaso de las Formas Musicales Tradicionales: Suite, Tema con Variaciones, Sonata
4	12	Aplicar en sus composiciones conocimientos de los diversos aspectos del lenguaje musical de manera sistemática y coherente	II. Lenguaje Musical <ul style="list-style-type: none"> • Concepto de Tonalidad. • Música diatónica versus Música cromática • Armonía Cromática • Cromatismo y Forma Musical • Tonalidad suspendida • Bitonalidad
4	12	Analizar las posibilidades de los instrumentos para los cuales escriba, incorporando el conocimiento de técnicas tradicionales e innovadoras a la instrumentación y orquestación de sus obras	III. Técnicas Instrumentales <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas tradicionales de los instrumentos • Nuevas técnicas instrumentales Solos, dúos, tríos
4	12	Escribir correctamente sus composiciones musicales	IV. Escritura <ul style="list-style-type: none"> • Escritura correcta de la partitura (ritmo, ligaduras, matices etc.) • Escritura idiomática para los instrumentos elegidos • Convenciones en la notación instrumental
TOTAL HT: 16	TOTAL HP: 48		
TOTAL: 64			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	()	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes finales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tarea fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Participación en clase	(x)
Seminarios	()	Asistencia a prácticas	(x)
Lecturas obligatorias	(x)		

Trabajos de investigación () Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo () Otras: <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y Audición de obras medulares que ejemplifiquen en uno o varios aspectos los temas abordados en clase • Composición de Obras que contemplen en uno o varios aspectos los temas abordados en clase • Ejercicio de la crítica y de la auto-crítica con respecto al trabajo de composición realizado • Es deseable que ésta asignatura se imparta individualmente o en pequeños grupos no mayores de cuatro alumnos • Exposición individual del trabajo de composición ante el maestro y/o el grupo • Investigación sobre los temas abordados en clase 	Otras: <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia y participación • Avance del desempeño individual en función de logros técnicos, dominio conceptual y desarrollo de proyectos de composición individuales • Colaboración en el trabajo colectivo • Elaboración y presentación de obras musicales originales
---	---

REPERTORIO

NOTA: Tanto el Repertorio como la Bibliografía enlistadas, se sugieren como material de lectura, análisis y audición, sin embargo pueden ser sustituidas por obras similares de acuerdo a los criterios del profesor y las necesidades del alumno.

Bach, J.S. *Preludios*: para piano

Beethoven, L.V. *Sonatas*: para piano

Beethoven, L.V. *Variaciones*: para piano

Berio *Secuencias: solos*: para flauta, arpa, voz, piano, trombón, viola, oboe, violín, clarinete, trompeta, guitarra, fagot, acordeón, saxofón

Chopin. *Preludio*: para piano

Crumb. *Vox Balaenae*: flauta, cello y piano

Debussy, C. *Preludios*: para piano

Debussy, C. *Sonatas*: para grupos de cámara

Debussy, C. *Syrinx*: para flauta

Debussy, C. *Preludio a la siesta de un fauno*: para orquesta sinfónica

Messiaen. *Cuarteto para el fin de los tiempos*: clarinete, violín, cello, piano

Mozart. *Sonatas*: para piano

Mozart. *Variaciones*: para piano

Schubert, F. *Lieder*: para voz piano

Scriabin. *Preludios*: para piano

Schoenberg. *Suite op. 25*: para piano

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIA BASICA

- Casella, A. (1950). *La Técnica de la Orquesta Contemporánea*. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C.
- Forsyth, C. (1982). *Orchestration*. New York: Dover Publications, Inc.
- Griffiths, P. (1978). *Modern Music A concise History from Debussy to Boulez*. London: Thames and Hudson.
- Griffiths, P. (1981). *Modern Music The Avant-Garde Since 1945*. London: Thames and Hudson.
- Kennan, K. (2002). *The Technique of Orchestration*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall.
- Kostka, S. (1999). *Materials and Techniques of Twentieth-Century Music*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall.
- Morgan, Robert.P. (1991). *La Música del Siglo XX*. Madrid: Akal Ediciones.
- Perle, G. (2006). *Composición Serial y Atonalidad*. Barcelona: Idea Books, S.A.
- Persichetti, V. (1985). *Armonía del Siglo XX*. Madrid: Real Musical.
- Piston, W. (1990). *Orchestration*. London: Victor Gollancz LTD.
- Schoenberg, A. (1989). *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid: Real Musical.
- Smith Brindle, R. (1987). *The New Music The Avant-Garde since 1945*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith Brindle, R. (1991). *Serial Composition*. Oxford: Oxford University Press.
- Ulehla, L. (1994). *Contemporary harmony: Romanticism through the twelve-tone Row*. Manhattan: Advance Music.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Boulez, P. (2001). *Puntos de referencia*. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- Budd, Malcom. (1985). *Music and the Emotions. The Philosophical theories*, Londres-Nueva York: International Library of Philosophy.
- Cook, Nicholas. (1992). *Music, Imagination & Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Chávez, Carlos. (1964) *El pensamiento musical*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Dahlhaus, Carl. (1982). *Aesthetics of Music*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Ford, Andrew. (1993). *Composer to Composer. Conversations about Contemporary Music*. Londres: Quartet Books.
- García Morillo, Roberto. (1960). *Carlos Chávez, vida y obra*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Griffiths, Paul. (1983). *György Ligeti*. Londres: Robson Books Ltd.
- Hart, Mickey. (1990). *Drumming at the Edge of Magic. A Journey into the Spirit of Percussion*. San Francisco: Harper Collins.
- Kaczynsky, Tadeusz. (1984). *Conversations with Witold Lutoslawski*. Londres: Chester Music.
- Kondo, Jo. (1998). *Unambiguously Ambiguous: from Listening to Composing*. New World Music Magazine, No. 8, pp. 4-18.
- Lendvai, Erno. (1971). *Béla Bartók. An Analysis of his Music*. Londres: Kahn & Averill.
- Lester, Joel. (1989). *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*. Nueva York: W. W. Norton & Company.
- Manuel, Peter. (1988). *Popular Musics of the Non-Western World, An Introductory Survey*, Oxford: Oxford University Press.
- Mertens, Wim. (1983). *American Minimal Music*. Londres: Kahn & Averill.
- Moreno Rivas, Yolanda. (1994). *La composición en México en el siglo XX*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Rahn, John. (1994). *Perspectives on Musical Aesthetics*. Londres: W.W. Norton & Company.
- Schwartz, Elliott y Barney Childs (eds.). (1998). *Contemporary Composers on Contemporary*

Music. Nueva York: Da Capo Press.
Schwartz, Elliott y Daniel Godfrey (eds.). (1993). *Music Since 1945. Issues, Materials, and Literature*. Nueva York: Schirmer Books.
Smith Brindle, Reginal. (1991). *Contemporary Percussion*. Londres-Nueva York: Oxford University Press.
Smith Brindle, Reginald. (1986). *Musical Composition*. Oxford-Nueva York: Oxford University Press.
Stravinsky, Igor. (1970). *Poetics of Music*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Várnai, P. (1983). *György Ligeti in conversation*. London: Eulenburg Books.
Várnai, P. (1983). *György Ligeti in conversation*. London: Eulenburg Books.
Weisberg, Arthur. (1993). *Performing Twentieth-Century Music*. Binghamton-Nueva York: Yale University Press.
Whittall, Arnold. (1999). *Musical Composition in the Twentieth Century*. Oxford-Nueva York: Oxford University Press.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Composición con trayectoria y actividad profesional como compositor activo.