

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 8°		CLAVE: 1825							
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA									
Orquestación VI									
MODALIDAD	CARÁCTER		ORAS MESTRE	HORA / SEMANA H.T. H.P.		CRÉDITOS			
Curso	Obligatorio		64	2	2	14			
LÍNEA DE FORMACIÓN				ÁREA DE CONOCIMIENTO					
Musical			Estructura Musical						
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE						
Orquestación V			Ninguna						

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta serie de asignaturas Orquestación I-VI, se estudian las posibilidades técnicas de las familias instrumentales y se realizan ejercicios de orquestación de música para piano, de cámara y/o de propia creación. Asimismo, a través del análisis y de la audición, el alumno se familiariza con la construcción, estilo y características de obras importantes del repertorio orquestal que se abordan de manera diferenciada entre un semestre y otro.

La importancia de la serie de asignaturas de Orquestación dentro del plan de estudios consiste en que proporciona al alumno, de manera gradual, de primero a sexto semestres, las herramientas, conocimientos y destrezas que le permitan abordar las diferentes familias de la orquesta por separado y en su conjunto. La asignatura se conforma por seis semestres. En Orquestación VI se continúa con el estudio de la orquesta completa, además se estudian los nuevos conceptos orquestales en timbre, intensidad y textura.

OBJETIVO GENERAL

El alumno desarrollará la capacidad para orquestar, incorporando las nuevas tendencias en el conjunto de todas las familias instrumentales.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA	
16	16	Resolver problemas técnicos de la orquestación en el conjunto de todas las familias instrumentales	I. Orquestación para gran orquesta Problemas técnicos Inclusión de los teclados Inclusión la voz humana: coros y solista	
8	8	Valorar las posibilidades de desarrollo de las técnicas, y métodos de las obras para gran orquesta	II. Obras para gran orquesta Estructura formal Estructura orquestal Avances técnicos Avances metodológicos	
8	8	Aplicar las nuevas tendencias en la composición orquestal	.III. Nuevos conceptos orquestalesTimbreIntensidadTextura	
TOTAL HT: 32	TOTAL HP: 32			

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	()	Otras: Exposición del análisis de una obra para gran				
Prácticas de taller o laboratorio	(x)					
Prácticas de campo	()	orquesta	1 0			
Otras: Análisis y audición de obras dir gran orquesta Ejercicios de orquestación para orquesta de piezas para piano, cámara y/o de propia creación of linvestigación, discusión, audicide obras con nuevos conceptos de timbre, intensidad y textura.	gran de música de del alumno ión y análisis orquestales	Presentación de ejercicios diferentes de orquestación para gran orquesta de piezas para piano, de música de cámara y/o de propia creación del alumno. Exposición del análisis de una obra construida con nuevos conceptos orquestales de timbre, intensidad y textura.				

- Realización de una composición original para gran orquesta
- Organización de la lectura, en colaboración con la Orquesta de la ENM, de una composición original para gran orquesta

REPERTORIO

Barber, S. Concerto for Piano and Orchestra: para orquesta

Bartók, B. The wonderful mandarin Op.19: para orquesta.

Bartók, B. Concerto I for piano and orchestra: para orquesta

Beethoven, L. Symphony No. 5: para orquesta

Beethoven, L. Symphonies Nos. 8 and 9: para orquesta

Berlioz, H. Symphonie Fantastique and Harold in Italy:para orquesta

Berlioz, H. Roman Carnival and other overtures: para orquesta

Brahms, J. Complete Concerti: para orquesta

Brahms, J. Complete Symphonies: para orquesta

Chabrier, E. *España*: para orquesta

Chavez, C. Sinfonnia India: para orquesta

Chavez, C. Sinfonnia de Antigona: para orquesta

Debussy, C. Images, Jeux and The Martyrdom of St. Sebastian: para orquesta

Debussy, C. Three Great Orchestral Works. Prèlude à l'après-midi d'un faune, Nocturnes, La mer: para orquesta

Dukas, P. The Sorcerer's Apprentice: para orquesta

De Falla, M. The Three Cornered Hat: para orquesta

Elgar, E. Enigma Variations and Pomp and Circumstance Marches: para orquesta

Franck, C. Symphony in D minor: para orquesta

Gershwin, G. Concerto in F for piano and orchestra: para orquesta

Halffter, R. Concierto para violín y orquesta: para orquesta

Holst, G. The planets. New York, N.Y: para orquesta

Honegger, A. Symphonie No. 5: para orquesta

Ibarra, F. 5 Misterios Eleusicos: para orquesta

Ibarra, F. Imágenes del Quinto Sol: para orquesta

Ibarra, F. Concierto para violín y orquesta: para orquesta

Laló, E. Symphonie Espagnole: para orquesta

Lavista, M. *Ficciones*: para orquesta

Ligeti, G. Atmosphères: para orquesta

Ligeti, G. Lontano: para orquesta

Lutoslawski, W. Postludium I: para orquesta

Lutoslawski, W. Concerto for Cello and Orchestra: para orquesta

Lutoslawski, W. Concerto for Orchestra: para orquesta

Lutoslawski, W. Livre pour orchestre: para orquesta

Mahler, G. Symphonies Nos. 1 and 2: para orquesta

Mahler, G. Symphonie No. IV: para orquesta

Mahler, G. Symphonies Nos. 5 and 6: para orquesta

Mahler, G. Symphony No. 9: para orquesta

Mahler, G. Das Lied Von der Erde: para orquesta

Mendelssohn, F. Major Orchestral Works: para orquesta

Messiaen O. Sinfonía Turangalila: para orquesta

Messiaen O. Chronochromie: para orquesta

Moncayo, J. P. Huapango: para orquesta

Moncayo, J. P. Sinfonietta: para orquesta

Moussorgsky, M. A Night on Bald Mountain: para orquesta

Penderecki, K. Threnody for the Victims of Hiroshima:para orquesta

Ponce. M. M. Chapultepec: para orquesta

Prokofiev, S. Four Orchestral Works: para orquesta

Prokofiev, S. Piano Concerto No.1: para orquesta

Rachmaninoff, S. The Isle of the dead Op.29: para orquesta

Rachmaninoff, S. Piano concertos Nos. 1, 2 and 3: para orquesta

Ravel, M. Daphnis et Chloé Suite No.2. New York, N.Y: para orquesta

Ravel, M. Four Orchestral Works: para orquesta

Ravel, M. La Valse: para orquesta

Ravel, M. Alborada del gracioso: para orquesta

Revueltas, S. Sensemayá: para orquesta

Rolón, J. El Festín de los Enanos: para orquesta

Satie, E. Parade: para orquesta

Scelsi, G. Quattro Pezzi su una nota sola: para orquesta

Scelsi, G. Hurqualia: Un reino diferente:para 4 percusionistas, timbalista y orquesta

Scelsi, G. Aiôn "Cuatro episodios de un día de Brahma":para 6 percusionistas, timbalista y orquesta

Scelsi, G. Hymnos :para órgano y 2 orquestas

Schoenberg, A. Five Orchestral Pieces, Pelleas und Melisande:para orquesta

Scriabin, A. Poem of Ecstasy: para orquesta

Schubert, F. Four Symphonies: para orquesta

Shostakovich, D. Symphony No.5: para orquesta

Sibelius, J. *Tone Poems*: para orquesta

Smetana, B. The Moldau: para orquesta

Stockhausen K. *Grupen*: para tres orquesta

Stravinsky, I. *The rite of the spring:* para orquesta

Stravinsky, I. *Petrushka:* para orquesta

Stravinsky, I. *The Firebird:* para orquesta

Stravinsky, I. Fireworks and Song of the Nightingale: para orquesta

Strauss, J. The Great Waltzes: para orquesta

Strauss, R. Don Juan Op. 20: para orquesta

Tchaikovsky, P.I. Fourth, Fifth and Sixth Symphonies: para orquesta

Tchaikovsky, P.I. Manfred Symphony: para orquesta

Tchaikovsky, P.I. 1812 Overture, Marche Slave and Francesca da Rimini: para orquesta

Tchaikovsky, P.I. Romeo and Juliet Overture and Capriccio Italien: para orquesta

Tchaikovsky, P.I. Swan Lake and Sleeping beauty: para orquesta

Wagner, R. Parsifal: para orquesta

Wagner, R. Tristan und Isolde: para orquesta

Wagner, R. Das Rheingold. New York, N.Y.: para orquesta

Wagner, R. Siegfried: para orquesta

Wagner, R. Die Walkure: para orquesta

Wagner, R. Götterdämmerung: para orquesta

Webern, A. Passacaglia for Orchestra: para orquesta

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Adler, S. (1982). The Study of Orchestration. New York: W.W. Norton & Co.

Berlioz, H. & Strauss R. (1991). Treatise on Instrumentation. New York: Dover.

Blatter, A. (1980). *Instrumentation and Orchestration*. Farmington Hills, Michigan: Schirmer Books.

Bohm, L. (1961). Modern music notation, a reference and textbook. New York: W.W.Norton

Forsyth, C. (1982). Orchestration. New York: Dover.

Heussenstamm, G. (1987). The Norton manual of music notation. New York: W.W. Norton

Jacob, G. (1981). Orchestral Technique. Oxford: Oxford University Press.

Kennan, K. (1996). The Technique of Orchestration. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Locatelli de Pergamo.A. (1973). La notación de la música contemporánea. Buenos Aires: Ricordi.

Piston, W. (1984). Orquestación. Madrid: Real Musical.

Rakov, N. (S.A.). Curso práctico de instrumentación. Moscú: Musika.

Rimsky-Korsakov, N. (1946). Principios de orquestación. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Rogers, B. (1951). The Art of Orchestration. New York: Appleton - Century- Crofus.

Widor, CH.M. (2005). The technique of the modern orchestra. New York: Dover.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alexander, P. L. (2006). *Professional Orchestration*. Internet: Alexander Publishing.

Baines, A. (1961). Musical Instruments Through the Ages. Baltimore: Penguin Books, Inc.

Baker, M. (1986). Como Conocer los Instrumentos de Orquesta. Madrid- México: EDAF.

Bekker, P. (1936). The Story of the Orchestra. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

Bozhidar, A. (2000). The Illustrated Ecyclopedia of Musical Instruments. Cologne: Köneman.

Carse, A. (1964). The History of Orchestration. New York, N.Y.: Dover.

Read, G. (1964). Music Notation: A manual of Modern Practice. Boston: Allyn & Bacon, Inc.

Leibowitz,R. (1960). Thinking for orchestra, practical exercises in orchestration. Nex York: Schirmer.

McKay, G. (1963). Creative orchestration. Boston: Allyn &Bacon, Inc.

Randel, D. (1999). Diccionario Harvard de música Madrid: Alianza Editorial S.A.

Reed, H. and Joel T. (1969). *Scoring for Percussion and the instruments of the Percution Section*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.

Rauscher, D. (1963). Orchestration: Scores and Scoring. New York: The Free Press.

Sadie, S. (2000). Diccionario Akal Grove de la Música. Madrid: Ediciones Akal S.A.

Stone, K. (1980). Music notation in the twentieth century: A practical guidebook. New York: W.W.Norton

Wagner, J. (1959). Orchestration: A Practical Handbook. New York: Mc Graw-Hill Book Company.

Westrup, J. (1978). Encyclopedia of Music. London: William Collins Sons & Company Limited.

O OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: (INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

Belkin, A. (2007). ArtisticOrchestration.

www.musique.umontreal.ca/personnel/Belkin/bk.o/index.html

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Composición con estudios de postgrado o trayectoria profesional equivalente.