

**BACHILLERATO DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE DISCURSOS MUSICALES**

**ASIGNATURA. Composición musical de 1° año
Profesores: Daniel Gastaminza / Paula Mesa
Año 2015**

FUNDAMENTACIÓN

La materia Composición musical I, está organizada en tres unidades temáticas trimestrales: 1) La organización rítmica del discurso y las relaciones simultáneas; 2) la organización del discurso en el plano horizontal y en el vertical – las relaciones de tensión y distensión; 3) la organización de los elementos del lenguaje musical en relación a los procesos formales.

Composición musical I, es la primera aproximación de los alumnos a la experiencia compositiva y se orienta a la adquisición de conocimientos del lenguaje musical, desde la perspectiva del compositor. A través de estrategias de análisis y de la creación individual y grupal de pequeños fragmentos musicales, los alumnos realizan un proceso de comprensión de la música desde un enfoque diferente al del intérprete. Los instrumentos musicales que estudian los alumnos en forma individual, son vistos, ejecutados y escuchados desde una perspectiva diferente a la de sus clases de instrumento, donde la experimentación sonora y los objetivos compositivos propuestos son el derrotero.

El análisis de obras de repertorio variado, incluidas obras de vanguardia, permite la focalización de la atención de los alumnos, hacia otros aspectos musicales, no usuales en música de difusión masiva.

El descubrimiento y desarrollo de las posibilidades creativas de cada alumno, refuerza la actitud crítica y fortalece el despliegue de su autonomía.

OBJETIVOS GENERALES:

- Comprender el campo del saber musical desde una perspectiva de la composición musical.
- Adquirir estrategias para comprender los procedimientos compositivos utilizados por diversos compositores musicales, que han posibilitado la realización de sus obras musicales.
- Conocer las posibilidades sonoras que permiten producir los instrumentos musicales y sus voces.
- Analizar el entorno musical histórico y actual, observando las características compositivas de cada obra.
- Crear breves composiciones musicales a partir de la aplicación de estrategias y procedimientos estudiados.
- Comparar diferentes versiones de la misma obra musical, apuntando a observar las características esenciales que permiten identificarla como una misma creación musical.
- Identificar en sus creaciones, las posibilidades que se encuentran en potencia para desarrollar una obra de mayor duración.
- Transformar una idea musical en otra similar, modificando algún aspecto:

tímbrico, dinámico, rítmico o en relación a las alturas.

– Componer breves trabajos musicales, teniendo en cuenta creación de una primer unidad de sentido (A) y la de otra similar (A'), u otra diferente (B),

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

– Explorar sus voces y sus instrumentos, orientados a descubrir sonoridades que les resulten interesantes.

– Crear breves fragmentos musicales, utilizando la voz y/o los instrumentos musicales, para formar un ostinato.

– Superponer sus ostinatos a los de otros alumnos, con el objeto de crear una producción de mayor complejidad.

– Experimentar seleccionar y organizar los materiales sonoros, a partir de modos de producción grupales e individuales.

– Analizar obras propias y ajenas, a partir de la audición y de la lectura de partituras analógicas y/o tradicionales, identificando y estableciendo relaciones entre:

– Estructura Métrica: grupos rítmicos característicos en pie binario y terciario, sin desplazamientos métricos. Relaciones de simetría en lo referente a la forma; los grupos rítmicos en los distintos tipos de comienzos.

– Estructura Formal: unidades de formalización desde la macroforma y la microforma. Los criterios de permanencia y cambio. Los grados de cambio de las propuestas originales: la variación de las estructuras.

– Estructuración Armónica: los grados de tensión y distensión: las funciones pilares, la relación entre los procesos armónicos y la melodía.

– Estructuración Textural: los planos sonoros y las líneas del discurso musical: lo principal y lo secundario en la representación simultánea y la melodía.

– Organizar, ensayar e Interpretar sus creaciones musicales en forma grupal, teniendo en cuenta la realización de distintos roles: copista, ejecutante o instrumentista/cantante, arreglador, coordinador de grupos).

– Conocer y sistematizar estrategias compositivas en los modos de producción individuales y grupales: los criterios de selección de ideas musicales, organización de las ideas en relación a la configuración formal de la obra, diseño del plan de composición (con las ideas estructurantes de la obra) y su realización en el producto final, la función compensatoria de las estructuras musicales en cada línea del discurso y en relación a la textura.

– Escribir sus obras utilizando formas de representación simbólica y analógicas, acorde a las intenciones compositivas, considerando la información necesaria para el ejecutante e intérprete.

– Comprender, a través de las experiencias de concertación, la importancia de focalizar su atención en dos objetivos a la vez: en su producción y en la de los demás, como forma de interacción enriquecedora.

CONTENIDOS

La organización rítmica del discurso y las relaciones simultáneas.

- La construcción de una propuesta rítmica recurrente: ostinato. La elaboración rítmica y el procedimiento de variación.
- La simultaneidad de las líneas del discurso: los procesos texturales. Subordinación de planos. El plano subordinado como propuesta recurrente y las variantes en el plano principal:
 - Ostinato y primer plano improvisado
 - Ostinato y primer plano elaborado
 - Ostinato y primer plano polifónico (2 voces)
- Las rupturas en las constantes métricas, mediante cambios en el tempo: aceleraciones y desaceleraciones.

La organización del discurso en el plano horizontal y en el vertical. Las relaciones de tensión y distensión.

- La elaboración de propuestas melódicas en relación a las funciones tonales pilares: relación Dominante-Tónica y la inclusión de la Subdominante como tensión intermedia.
- La tensión y la distensión melódica en relación al ritmo armónico.
- La simultaneidad de las líneas del discurso: la elaboración más compleja de los procesos texturales subordinados:
 - Rítmico a uno melódico
 - Rítmico armónico a uno melódico.
 - Rítmico armónico a uno polifónico.

La organización de los elementos del lenguaje musical en relación a los procesos formales.

- Análisis y producción de fenómenos continuos y discontinuos en el discurso musical.
- Repetición de estructuras (grupos rítmicos, giros melódicos, relaciones cadenciales, elementos sonoros y temáticos por secciones, etc.
- La estructuración formal – temática de la propuesta musical: Permanencia, Cambio y Retorno. Contrastes temáticos por secciones o partes.
- La aproximación a la producción del sentido musical en vinculación a otros lenguajes artístico-comunicacionales. Las funciones de la música: música de fondo, nexos entre secciones del relato, como correlato, como recreación de imágenes (sonorización y musicalización), caracterización de un personaje, anticipación, etc.

METODOLOGÍA:

La Resolución de trabajos se realiza a través del desarrollo de estrategias de producción individual y grupal, considerando, en este último, los roles de los miembros del grupo de alumnos, desde la propuesta de ideas musicales iniciales, hasta la ejecución y transcripción final de la obra, respetando criterios, ideas, gustos estéticos diversos de los integrantes. Se abordará el análisis de obras como método de estudio de la composición, a partir de la identificación de estructuras musicales y del estudio de procedimientos de composición y tratamiento de los materiales sonoros.

En relación a estos aspectos, puede mencionarse:

- Exploración y selección de materiales sonoros en función de un clima expresivo, incorporando recursos técnico-instrumentales básicos para la producción de sonido.
- Ejecución de las producciones grupales propias y de los compañeros, a fin de abordar las problemáticas de interpretación el discurso (información presentada en la partitura y comprensión para el que escucha y ejecuta).
- Corrección grupal de trabajos de los compañeros, generando propuestas de modificación de las composiciones.

EVALUACION Y ACREDITACION

Para aprobar la materia, el alumno deberá componer y presentar una mínimo de 3 obras (una por trimestre) de acuerdo a las pautas propuestas por el profesor.

Deberá aprobar una evaluación trimestral en la cual se evalúan los contenidos desarrollados en dicho trimestre.

BIBLIOGRAFIA

- Ba Mamour: *Desde las raíces del Ritmo*, Uno Mismo, Nro 25, Buenos Aires, 1999, pp. 80-87
- Cage, John: *Golpear contra la pared* (entrevista), La Opinión Cultural, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1975, pp. 8-9.
- Gainza, violeta: *Ba Mamour en la Facultad de Bellas Artes*, Musicoterapia, Tomo 2 - Nro 5, Buenos
- Giles - Vivanco: *Zapadas y Ocurrencias*, Bs. As., Ricordi Americana, 1994.
- Martínez Bouquet, Carlos: *Crear, Creación, Creatividad*, Buenos Aires, Aluminé, 1992.
- Moccio, Fidel: *Hacia la Creatividad*, Buenos Aires, Lugar Editorial, 1991.
- Morgan, Robert P. : *Música del siglo XX*, España, Ediciones Akal, 1994, Cap. XVII y XX.
- Nachmanovitch, Stephen: *El Poder de los Errores*, Free Play, Buenos Aires, Planeta, 1991, pp. 107-112.
- Nakamura, Nélica: *Lo Tenía y no lo Sabía* , Musicoterapia, Tomo 2 - Nro 5, Buenos Aires, A.S.A.M., 1991-1992, pp. 24-28.
- Paynter, John: *Oír, Aquí y Ahora*. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1972.
- Saitta, Carmelo: *Percusión*, Buenos Aires, Saitta Publicaciones Musicales, 1998.

- Saitta, Carmelo: *Trampolines musicales , propuestas didácticas para el área de Música en la EGB*, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 1997.
- Schafer, Murray: *Cuando las Palabras Cantan*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1970.
- Schafer, Murray: *El Nuevo Paisaje Sonoro*, Buenos Aires. Ricordi Americana, 1985.
- Schafer Murray: *El Rinoceronte en el Aula*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1984.
- Schafer, Murray: *Hacia una Educación Sonora*, Buenos Aires. Pedagogías Musicales Abiertas, 1994.
- Schafer, Murray: *Nada Asusta Tanto como el Silencio Total* , (Entrevista), Opinión, Buenos Aires, Clarín, 1992, pp. 18-19.