

artes
académica

departamento
música

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Composición Musical - Resolución Ministerial Res. 268/2015

Asignatura: Composición II

Comisión: Comisión única

Mail de contacto con la cátedra: agustin.dominguez@unc.edu.ar

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Titular interino: Lic. Agustín Domínguez Pesce

Profesor Asistente interino: Lic. Rodrigo Ramos Ruiz rodrigo.ramos.ruiz@unc.edu.ar

Ayudantes alumnos: Bruno Rigo Fulchieri, Cristóbal Simioni, Manuel Conte, Pablo Daniel Guzmán Herrera.

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado: lunes de 09:00 a 12:00 horas (clase presencial).

Horario de consultas: jueves de 12 a 13 horas (frecuencia eventual – espacio y modalidad a convenir).

PROGRAMA

1- Presentación – Fundamentación – Enfoques

Como parte del Área de Práctica Musical, este espacio curricular tiene como propósito profundizar los contenidos de su correlativo, Composición I, y hacer viable la puesta en práctica de lo aprendido en las asignaturas del Área de Técnicas del Lenguaje (Audioperceptiva, Armonía, Contrapunto, Morfología I e Instrumentación y Orquestación I).

La música constituye un fenómeno complejo (*complexus*: lo que está tejido en conjunto). Según Edgard Morin (1998), la complejidad es, a primera vista, «un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple». La dificultad del pensamiento complejo es abordar aquello que se presenta como un entramado sin reducirlo a sus componentes primarios. Nuestro interés es aproximarnos al estudio de la composición musical desde esa complejidad misma que la constituye. La focalización en los diferentes aspectos que la componen tiene siempre en cuenta los demás, desde una mirada integral del fenómeno. En consecuencia, las clases de esta asignatura promueven trabajos de audioperceptiva, análisis y producción musical tanto individuales como grupales. Se hace especial énfasis en la audición y el

unc

artes
académica

departamento
música

análisis del repertorio musical tanto con el seguimiento partitura como prescindiendo de la misma. Se hace pie en conceptos sensorperceptivos, histórico-filosóficos y técnico-compositivos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Consideramos que el enfoque tradicional de esta cátedra ha tenido un fuerte perfil historicista que proponemos modificar. No cabe duda que el trabajo de audioperceptiva, análisis y composición debe ser puesto en perspectiva histórica, en el sentido de poder pensar desde una actualidad estética de las técnicas estudiadas. La actualidad se refiere tanto a la del campo artístico, en un sentido objetivo, como al territorio de asimilación personal, esto es, prestando atención al momento de constitución subjetiva por la que atraviesa el estudiante de cara al aprendizaje del contenido propuesto. Pero el estudio de obras del Canon debe servir para aproximarse a ver cómo otros compositores dan respuesta en su obra a problemas que la misma les plantea. A través de esta aproximación buscamos enseñar a dar respuestas personales a los problemas la obra propia le plantea a la persona que compone hoy. En este sentido, la perspectiva histórica no debe implicar una imposición estética en la enseñanza de la composición musical.

Entendemos que el estudio de diferentes formas musicales no debería implicar la reproducción inconsciente de un estilo en particular. Por ello, la asignatura no está centrada en la transmisión de un estilo particular sino de técnicas compositivas que puedan enriquecer el repertorio expresivo de cada estudiante para elaborar sus propias formas musicales. Si bien resulta evidente que las técnicas compositivas tienen en sí un contenido histórico, dado que son resultado de su propio desarrollo en la historia de la disciplina y son –en términos de Theodor W. Adorno– lo que la historia ha hecho con ellas, su aplicación en la propia obra debe ser de carácter consciente de los aspectos estéticos y estilísticos implicados en todas las etapas de desarrollo de habilidades compositivas por la que atraviesa el estudiante.

Es propósito de este espacio, que cada estudiante pueda desenvolver un proceso de aprendizaje de técnicas compositivas que le ayuden a articular y desarrollar sus propias ideas musicales y artísticas. La asignatura es, principalmente, un espacio de desarrollo de proyectos creativos originales que involucren la escritura musical. Esta última es la que posibilita la mediación reflexiva en el trabajo con el material estético. Es la que permite el desarrollo de diferentes operatividades y técnicas compositivas para la construcción de la obra musical.

Aspiramos a que el proceso de producción artística que cada estudiante desarrolla le permita tomar conciencia de las diferentes dimensiones de la práctica compositiva, desde la ideación y el trabajo con la escritura hasta la interpretación y la realización de una obra. Es por ello que se aplica el consenso establecido por las cinco cátedras de Composición de la carrera, el cual establece que una de las obras que sea resultado del trabajo anual de la asignatura debe ser ejecutada por humanos con instrumentos reales. Dicha obra debe ser presentada en el Concierto Final, o bien, a través de una grabación.

Según los contenidos mínimos (RHCS 1039/2010), el foco temático de la asignatura son las formas de música instrumental centradas en el principio formal de retorno. No obstante, podrán ensayarse también otros principios formales como el cambio o la permanencia. Se admiten piezas que empleen la voz humana, pero debe abordar las problemáticas establecidas por este programa en un grado de complejidad creciente. En ese sentido, se tiene especial interés en el desarrollo de la

unc

artes
académica

departamento
música

escritura instrumental en cuanto al grado de complejidad textural y a la calidad de elaboración temática.

Como asignatura central del segundo año de la carrera de Composición con lenguajes contemporáneos, Composición II tiene el eje principal en la música instrumental. Aborda las siguientes problemáticas:

- a) Creación de texturas musicales simples, intermedias y complejas para instrumento armónico solo, o bien, para dúos o tríos con instrumento armónico obligado, es decir:
 - i. instrumento armónico (piano, teclado, guitarra, bandoneón, etc.)
 - ii. instrumento melódico (violín, viola, violonchelo, flauta, oboe, clarinete, etc.)
- b) Utilización de técnicas de variación y desarrollo, tanto a nivel motivico-temático como textural, para la elaboración del discurso musical.
- c) Creación de música original que ponga en práctica los principios formales de permanencia (sintaxis no discursiva) y de retorno (tema con variaciones, forma sonata y ciclo sonata).
- d) Estructuración de composiciones en varios movimientos (soldados o separados) considerando el uso expresivo de la paleta parámetros compositivos (aspectos: motivico-temático —eje horizontal de alturas/duraciones—, armónico —eje vertical—, textural-temporal, tímbrico —tipos de ataque, intensidad y dinámica—).

2- Objetivos

Generales

- Posibilitar una práctica reflexiva, auto-reflexiva y crítica de la composición musical.
- Profundizar la práctica compositiva aplicada a la creación de formas de música instrumental en formatos de duración media.

Específicos

- Desarrollar un espacio de creación y producción musical que posibilite la realización de proyectos musicales propios y comprometidos con la realidad de su tiempo.
- Elaborar obras musicales coherentes de acuerdo con su ley formal inmanente.
- Asimilar una gama amplia de técnicas compositivas que amplíen la paleta sonora expresiva de parámetros musicales (tiempo, textura, alturas/duraciones, timbre, articulación, intensidad, dinámica y registro).

3- Unidades

Por RHCS 1039/2010 el plan de estudios vigente para la Licenciatura en Composición establece como contenidos mínimos para esta materia los siguientes:

Composición II

Nivel I: Estructuración Global: profundización de: a) problemática del sonido y del tiempo en la composición; b) sintaxis; c) funciones formales; d) texturas. Eje: tema con

unc

artes
académica

departamento
música

variaciones; sonata. Nivel II: a) ámbito de aplicación: sistema tonal; b) medios: piano solo; dúos o tríos con o sin piano, con énfasis en dúos con piano. (p. 18)

No obstante, proponemos hacer algunos cambios atentos a los programas vigentes y la práctica de la enseñanza actual en otras asignaturas, para establecer una coordinación tanto a nivel diacrónico como sincrónico con relación al cursado del plan de estudios.

UNIDAD I: el desarrollo motivico en la construcción del discurso musical

1. Material musical. Aspectos inherentes: armonía implícita, operaciones básicas, diastematía. Prototipos rítmicos (Meyer). Motivo (palabra/inciso). El Tema musical: concepto, construcción, características. Melodía esencial y melodía ornamental. Operaciones de transformación compositiva (alturas y duraciones).
2. Sintaxis musical: estructuras repetitivas, periódicas y evolutivas (Aguilar). Secuencias armónicas. Principios formales globales: permanencia, cambio y retorno. Funciones formales: introducción, exposición, elaboración, transición (liquidación, transición propiamente dicha y preparación), recapitulación, conclusión (liquidación, cadencia y coda).
3. Problemática del tiempo en la composición. Tiempo cronométrico y tiempo virtual. Unidad y variedad. Elaboración temática como problema de la forma en la composición musical. Plan tonal. Aspectos texturales, armónicos y temporales a gran escala. Unidad y contraste: problemática de la creación de composiciones vinculadas como un ciclo.
4. La variación melódica y rítmica. El Tema con variaciones: análisis inmanente de la forma-variación en la música de cámara del período de la práctica común. Variación como «principio» en la música contemporánea.

UNIDAD II: sintaxis musical discursiva

1. Sintaxis discursiva: Forma sonata y Ciclo sonata. Estructura formal versus forma «viva». Introducción al pensamiento dialéctico en la composición. Drama tonal y oposición de caracteres. La forma como resultado de la resolución de problemas inherentes de la obra. Problemática del Desarrollo. Variación *versus* Desarrollo. La variación desarrollante.
2. Ritmo, textura y forma en el proceso discursivo.
3. Direccionalidad y trayectoria tonal en el discurso musical de corta duración. Cadencias melódicas y armónicas.
4. Discurso musical como proceso. Noción de Retórica en la música (Messiaen). Problemática de la articulación entre secciones formales: la Transición. Modulación armónica.
5. La variación rítmica y textural en el tiempo como problema del discurso musical.
6. Textura con dos instrumentos:
 - a. Figura-fondo, polifonía oblicua, figuras secundarias dentro del acompañamiento (sentido «melódico» del acompañamiento).
 - b. Diálogo y comentarios entre los diferentes planos sonoros (pregunta/respuesta).

UNIDAD III: sintaxis musical no-discursiva

1. Sintaxis no discursiva: Armonía no funcional –Debussy, Satie–. Latinoamericanismo –Paraskevaidis, Bazán (minimismo)–. Minimalismo –Reich, Glass–.

unc

artes
académica | departamento
música

2. La composición con material pre-existente: Gandini y la operación del filtrado de Schumann.
3. Texturas complejas: a). 3 elementos o más; b). simultaneidad de texturas.
4. Campos rítmicos perceptibles a nivel global: rítmica pulsada y libre. Rítmica métrica. Polimetrías (homogénea y heterogénea). Cambio de compás. Modulación rítmica y modulación métrica. Densificación y rarefacción textural. Articulación formal por elisión. Formas aditivas. Yuxtaposición. Estructuración por bloques y módulos rítmicos: tipos rítmicos en Stravinsky (Van der Torn, 1987).

UNIDAD IV: el timbre como cualidad principal en la composición de la [micro] forma

1. Des-jerarquización de los parámetros musicales. La formalización a partir de otros parámetros musicales. La «paleta» expresiva de parámetros musicales. Vectorización de parámetros sonoros: alturas, duraciones, registros, ataques, intensidades.
2. El aspecto espectro-morfológico del sonido. Envolvente dinámica de amplitud (ADSR: Ataque, Decaimiento, Sostenimiento y Relajación). El timbre como parámetro constitutivo del material musical. Melodía de timbres.
3. Trayectorias de parámetros musicales. Convergencia y divergencia de procesos paramétricos en la forma musical.

4- Bibliografía obligatoria

Partituras y análisis auditivo

UNIDAD I

BEETHOVEN, L. V. *32 variaciones para piano en Do menor, WoO 80.*

———. *Sinfonía N° 7, Op 92, II. Allegretto.*

BERIO, L. *Six Encores*, para piano, 1990.

———. *Lied*, para clarinete, 1983.

BRAHMS, J. *Ocho piezas para piano, Op. 78.*

CHOPIN, F. *Vals en la menor, B 150, Op. Póstumo.*

———. *Nocturnos. Op. 15 n° 3, Op. 37 n° 1, Op. 48 n° 2, Op. 55 n° 1. Op. Póstumo en do # menor.*

LIGETI, G. *Musica Ricercata.*

SCHUMANN, R. *Álbum para la juventud, Op. 68.*

———. *Kinderszenen, Op. 15.*

SCHÖNBERG, A. *Tres piezas para piano Op. 11.*

UNIDAD II

BARTÓK, B. *6 Romanian Dances for Violin and Piano.*

BARTÓK, B. *Allegro bárbaro, Sz. 49.*

BEETHOVEN, L. V. *Sonata para piano N° 1 en fa menor Op. 2.*

BRAHMS, J. *Variaciones sobre un Tema de Robert Schumann, Op. 9.*

SCHUBERT, F. *4 Impromptus, Op. 90.*

SCHUMANN, R. *Arabesques Op. 18.*

PIAZZOLLA, A. *Historia del tango*, para flauta y guitarra.

unc

artes
académica

departamento
música

UNIDAD III

BARTÓK, B. *Sonatine*.

BAZÁN, O. *Cuaderno de Austeras*, 1975–77.

DEBUSSY, C. *Arabesque N° 1 y 2*.

GANDINI, G. *Eusebius, cuatro nocturnos para piano o un nocturno para cuatro pianos*.

NYMAN, M. *The Piano*. Original sound-track.

PARASKEVAIDIS, Graciela. *Libres en el sonido*.

STRAVINSKY, I. *La consagración de la primavera*.

SOLOMONOFF, Natalia. *Calizas para voz de soprano, flauta/flautín y violín*, 1991.

UNIDAD IV

BERIO, L. *Sequenzas para voz, trombón, viola, piano y guitarra*.

SAARIAHO, Kaija. *Petals*, for violoncello and live electronics, 1988.

SCHÖNBERG, A. *Cinco piezas para orquesta Op. 16, «Farben»*.

TOLOSA, Juan Carlos. *Dimmi chi fosti*.

WEBER, A. *Sinfonía Op. 21*.

Textos

UNIDAD I

ADORNO, Th. W. (2007). «Sobre las relaciones entre música y lenguaje», en *Sobre música*, Paidós: Buenos Aires.

AGUILAR, M. (2015). *Formas en el tiempo*, Ciudad de Buenos Aires: la autora.

KUHN, C. (2004). *Historia de la composición musical*, España: Colección Idea Música.

SCHÖNBERG, A. (2010). *Modelos para estudiantes de composición*, Buenos Aires: Ed. Melos. [Audiolibro](https://drive.google.com/drive/folders/1m8FxxsXS_2VrO7_Ekt9jiGKCN8FctlB9?usp=sharing) elaborado por el equipo de cátedra en 2020: [https://drive.google.com/drive/folders/1m8FxxsXS_2VrO7_Ekt9jiGKCN8FctlB9?usp=sharing]

VALERY, P. (1957). Cap. 4: «Palabras sobre la poesía» (pp. 214-52.) y Cap. 11. «La invención estética», en *Teoría poética y estética*, Trad. Carmen Santos, ed. digital Titivillus, epublibre.

UNIDAD II

CAPLIN, W. (1998). *Classical Form – A theory of Formal Functions for the instrumental Musical of Haydn, Mozart and Beethoven*. Oxford University Press: New York – Oxford.

KRÖPFL, F. Una aproximación al análisis y la composición del ritmo, en *LULÚ*, 1, pp. 7780 [edición FACIMILAR, 2009, pp. 113-116].

MONJEAU, F. (2021). «El laboratorio y la voz» y «Análisis de las Seis pequeñas piezas para piano Op. 19 (1913) de Arnold Schoenberg» en *Un viaje al centro de la música moderna. Conversaciones con Francisco Kröpfl*, Buenos Aires: el Gourmet Musical.

SCHÖNBERG, A. (2000). *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid: Real Musical.

SAITA, C. (2002). *El ritmo musical*. Buenos Aires: Saita Ediciones Musicales.

unc

artes
académica

departamento
música

UNIDAD III

- HERRERA, E. (Octubre 2004–Marzo 2005). Austeridad, sintaxis no discursiva y microprocesos en la obra de Coriún Aharonián, *Cuad. Músic. Artes Vis. Artes Escén.* 1(1), Bogotá, D.C. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), 23–65.
- MONJEAU, F. (2018). «Gerardo Gandini. Esculturas Schumanianas», en *Un viaje en círculos. Sobre óperas, cuartetos y finales*, Buenos Aires: Mardulce.
- PARASKEVAIDIS, G. (2014). Las *Austeras* de Oscar Bazán, publicado en [<http://www.gp-magma.net/>].
- VAN DER TORN, P. (1987). *Stravinsky y La consagración de la primavera*. [Traducción José Halac], Berkley and Los Angeles, California: University of California Press. pp. 97-101.

UNIDAD IV

- ADLER, S. (2006). *El estudio de la orquestación*, España: Ed. Idea Books.
- AHARONIAN, C. La música, la tecnología y nosotros los latinoamericanos, en Revista *LULÚ* 3, 53–61 [edición FACIMILAR, 2009, pp. 256–65].
- DOMINGUEZ PESCE, A. (2021). *Escuchando archivos musicales : esto no es una historia del Centro de Música Experimental (UNC) – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación. Libro digital, PDF. ISBN 978–987–4012–78–4. Publicación realizada en el marco de la exhibición temporaria: «Emergencia y nostalgia. Gráficas y grafías en la experimentación sonora» (Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario, Ministerio de Cultura de la Nación), 41 páginas. URL: [<https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/noticia/escuchando-archivos-musicales-esto-no-es-una-historia-del-centro-de-musica-experimental-unc-por-agustin-dominguez/>]*
- EWELL, P. A. (September 2013) The Parameter Complex in the Music of Sofia Gubaidulina, *Journal of Society for Music Theory*, 20(3), on line URL: [<https://mtosmt.org/issues/mto.14.20.3/mto.14.20.3.ewell.php/>].
- FOUTEL, Ana. (2008). *El otro piano*, Buenos Aires: Talleres Gráficos Valdez.
- GEROU, T. & LUSK, L. (1996). *Essential Dictionary of Music Notation*, U.S.A.: Alfred Handy Publishing Co.
- KRÖPFL, F. Algunas reflexiones sobre la composición con medios electrónicos, en Revista *LULÚ*, 3, pp. 33-34 [edición FACIMILAR, 2009, pp. 137-138].
- SIGAL, R. (2014). *Estrategias compositivas en la música electroacústica*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- SOLOMONOFF, N. (comp.) (2015). *lecturas – escuchas periféricas*, Córdoba: Suono Móbile.
- STONE, K. *Music Notation on the Twentieth Century*, New York – London: W. W. Norton & Company.
- TREVOR, W. (2019). *Sobre el arte sonoro*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- VAGGIONE, H. y ECHARTE, P. (1966). Música experimental, en *Revista GACETIKA 80*, Córdoba: Industrias Kaiser Argentina.

Listas de YouTube

Música instrumental

[https://youtube.com/playlist?list=PLXgCv5wjVOI3vi_s-pCVhLeID_zUwMsE]

unc

artes
académica

departamento
música

Música experimental y electroacústica

[<https://youtube.com/playlist?list=PLXgCv5wjVOI3oB2WE5YuenrQ8wn7AAAhA>]

5- Bibliografía ampliatoria

Partituras y análisis auditivo

UNIDAD I

AGUIRRE, Carlos. *CD Crema*, 2000

BEETHOVEN, L. V. *Variaciones y fuga para piano «Eroica», Op. 35.*

CHOPIN, F. *Preludios. Op. 28 n° 4, 6 y 20.*

MAHLER, G. *Rückert-Lieder «Ich bin der Welt abhanden gekommen» (Friedrich Rückert).*

MENDELSSOHN, B. *Romanzas sin palabra, Cuaderno n° 1 op. 19. Andante con Moto.*

MOZART, W. A. *12 variaciones para piano, «Ah, vous dirais-je, Maman», KV. 265*

RACHMANINOFF, S. *Variaciones sobre un tema de Chopin, Op.22.*

UNIDAD II

AGUIRRE, Carlos. *CD Rojo*, 2004.

AGUIRRE, Carlos (Grupo) *CD Violeta*, 2008

MOZART, W. A. *Sonata para violín y piano, K. 301.*

SCHUBERT, F. *4 Impromptus, Op. 142.*

SCHUMANN, R. *Geistervariationen Es-dur, WoO 24.*

PART, A. *Vier Leichte Tanzstücke for Piano (1956–57)*

VILLALOBOS, H. *Bachianas brasileiras N° 4.*

UNIDAD III

BOULANGER, Lili (1893-1918). *Du fond de l'abime (Psaume 130)*, 1914-17.

BEETHOVEN, L. V. *Sonata N° 19 en Sol menor, Op. 49 N° 1*

DEBUSSY, C. *Preludios.*

———. *Imágenes.*

ETKIN, M. *Recóndita armonía*, 1987.

LISZT, F. *Nuages Gris*, 1881.

UNIDAD IV

BAZÁN, O. *Parca*, 1974.

DIANDA, Hilda. *A 7*, para violonchelo y cinta magnetofónica (4 canales), 1964.

VAGGIONE, H. *Modelos del universo III*, 1972.

———. *MYR-S*, para violoncello y electroacústica, 1996.

Tercera Bienal Americana de Arte: Primeras Jornadas Americanas de Música Experimental, dos discos con comentarios de Magda Sörenson y el Centro de Música Experimental. Córdoba, Argentina, octubre 1966: Industrias Kaiser Argentina. Digitalizados por el Lic. Basilio del Boca (Biblioteca de la Facultad de Artes).

unc

artes
académica

departamento
música

Textos

- ADORNO, Th. W. (2006). «Ideas sobre la sociología de la música», en *Escritos Musicales I-III*, Akal: Madrid, 9-23.
- AIRA, C. (1997). «Duchamp en México», en *TAXOL* precedido de *Duchamp en México y La Broma*, Ediciones Simurg: Buenos Aires.
- AGUILAR, M. (2009). *Análisis auditivo de la música*, Ciudad de Buenos Aires: la autora.
- FESSEL, P. (2015). *Inventario de manuscritos musicales del fondo Gerardo Gandini (Biblioteca Nacional)*, edición y estudio preliminar Pablo Fessel – 1ª ed. – Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- PISTON, W. (1984). *Orquestación*, España: Real Musical S.A.
- SPINELLI, E. (comp.) (2015). *poéticas – en torno a suono mobile*, Córdoba: Suono MóBILE. URL: [https://www.suonobileargentina.com.ar/_files/ugd/1d1d86_f2653de305444d5faf86fd0e70125c49.pdf]
- TARCHINI, Graciela. (2004). *Análisis musical. Sintaxis, semántica y percepción*. Buenos Aires: la autora. URL: [<http://analismusicalcam.com.ar/>].
- VEGA, C. *La música popular argentina. Canciones y dazas criollas. Tomo 2. «Fraseología». Proposición de un nuevo método para la escritura y análisis e las ideas musicales y su aplicación al canto popular*. Universidad de Buenos Aires: Instituto de Literatura Argentina – Facultad de Filosofía y Letras, pp. 37-74. [<https://inmcv.cultura.gob.ar/noticia/la-musica-popular-argentina/>]

Lista de YouTube

Música vocal [<https://youtube.com/playlist?list=PLXgCv5wjVOI16MH2EggGLIgpjpg027JGd>]

Memorias de la cátedra

- DOMÍNGUEZ PESCE, A. (comp.) (2024). *Composición II. Memoria de trabajos 2023*. Departamento Académico de Música. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Edición de la cátedra con fines educativos.
- DOMÍNGUEZ PESCE, A. (comp.) (2023). *Composición II. Memoria de trabajos 2022*. Departamento Académico de Música. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Edición de la cátedra con fines educativos.
- DOMÍNGUEZ PESCE, A. (comp.) (2022). *Composición II. Memoria de trabajos 2021*. Departamento Académico de Música. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Edición de la cátedra con fines educativos.
- DOMÍNGUEZ PESCE, A. (comp.) (2021). *Composición II. Memoria de trabajos 2020*. Departamento Académico de Música. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Edición de la cátedra con fines educativos.

6- Propuesta metodológica

En la clase se desarrollan los diferentes contenidos de manera integral, interrelacionando aspectos teóricos y prácticos de la composición. Implica la audición de ejemplos con seguimiento de la partitura y el visionado de videos. Además, se hace énfasis en el análisis auditivo sin partitura de música real grabada, a partir de interpretaciones escogidas por la cátedra. El análisis musical de dichos ejemplos desde la perspectiva de su contenido musical (materiales, forma, performance, estilo), contribuyendo al desarrollo de vocabulario técnico. La clase se desarrolla con el formato curricular de Taller, con actividades de audioperceptiva, análisis, composición e interpretación en el momento o domiciliarias. El Taller es un espacio de reflexión sobre la *praxis* compositiva, tanto la propia, como la de otros compositores. Al mismo tiempo, es un espacio de foro que permite la participación activa de los estudiantes, no solo con la palabra sino también con el cuerpo.

La práctica de la composición debe ser corporal, en el sentido que el estudiante debe poner el cuerpo en la creación de sus obras para experimentar la dimensión de la *performance* como parte del proceso creativo. Por eso, se alienta que los estudiantes interpreten sus propios trabajos y los de sus compañeros. Además, se dispone en la clase semanal momentos de trabajo que implican crear y tocar en vivo. Consideramos que la cátedra debe articular la práctica de la composición con las prácticas musicales que los estudiantes ya tienen en su *praxis* vital y, desde allí, abrir paso para la construcción de aprendizajes significativos.

Para el funcionamiento semanal de la cátedra, se dispondrá del [Aula Virtual](#). Allí podrán encontrarse el programa anual, la totalidad de la bibliografía básica, consignas de trabajos con evaluación y foros interactivos. El Aula Virtual y los correos electrónicos de los profesores serán los medios de comunicación formales con los estudiantes. Estos deberán consultar periódicamente ambos medios para acceder a toda la información necesaria para garantizar un buen cursado de la materia.

Se espera que el cursado en 2024 se realice de manera presencial, con actividades eventuales realizadas mediante encuentros sincrónicos por Big Blue Button o Meet. Se plantea además, separar el grupo de estudiantes en comisiones de evaluación para las devoluciones de Ejercicios y Trabajos Compositivos.

Cada estudiante debe tener un cuaderno manuscrito de bocetos donde haga un registro del proceso de práctica en la escritura de materiales rítmicos, melódicos y armónicos, así como el estudio de sus posibilidades para la aplicación a través de diferentes procedimientos compositivos. El objetivo es poder desarrollar aptitudes de trabajo musical creativo por fuera de los condicionamientos que impone el software de edición de partituras.

Cada unidad del programa prevé una serie de actividades de análisis y composición. De acuerdo al proceso, algunas serán evaluadas con calificación conceptual y otras con calificación numérica.

Ejercicios de composición (EC): se realizan semanalmente, tanto en el aula como en forma domiciliaria. Apuntan al desarrollo de habilidades compositivas sobre aspectos puntuales como:

- las operaciones de transformación compositiva de alturas y duraciones (acelerar o desacelerar rítmicamente, cambio de tempo y metro, cambios de acentos y registros, cambio de prototipos rítmicos, variación interválica, mayor o menor grado de diatonismo o cromatismo),
- la variación de la textura en diferentes grados de complejidad,

unc

artes
académica

departamento
música

- la continuación compositiva a partir de fragmento dado,
- copiar un estilo y regenerarlo,
- cambiar el género de un fragmento dado o propio,
- modificar la armonía, hacer que sea más/menos disonante, etc.
- poner en música un texto dado (cuidando que las sílabas tónicas del texto converjan con los acentos de la música).

Trabajos Compositivos (TC): se realizan en forma domiciliaria y tienen evaluación con calificación numérica. Se implementa, además, la publicación de estos trabajos en un Foro del Aula Virtual para favorecer intercambio sobre la producción del grupo.

La entrega de cada Trabajo Compositivo deberá estar acompañada de la partitura completa (pdf) y la grabación de audio (mp3). Las correcciones y devoluciones se realizan en con la presencia de todo el grupo de estudiantes. Esto pretende generar un ambiente colaborativo, de comunidad afectiva, hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje. Generar un ambiente de foro pretende que el proceso de trabajo de cada estudiante pueda ser apropiado por los demás, construyendo una pequeña comunidad de pares. Si bien se evalúa la obra en relación a su ley formal, la cátedra tiene en cuenta, en primer lugar, el proceso creativo y de aprendizaje de cada estudiante.

Trabajo Compositivo Integrador (TCI): es la evaluación de los contenidos de todo año, con calificación numérica y carácter obligatorio. El formato es el de un Proyecto, es decir, el desarrollo de una obra según las ideas propias de cada estudiante aplicando los contenidos desarrollados en cada unidad. Debe ser una obra con vistas a ser ejecutada en el Concierto Final o grabada en un soporte de buena calidad. En un sentido general, los temas integradores son los que se sintetizan en los títulos de cada unidad del Programa. Este trabajo puede una ampliación o modificación de otros evaluados previamente, pero deben demostrar un grado significativo de avance en términos calidad y duración.

La cátedra alienta a que les estudiantes elaboren sus trabajos con los medios que dispongan, sean digitales (software de edición de partituras) o acústicos (grabando las obras ejecutadas por instrumentistas). En cuanto a la interpretación, se alienta a generar grupos que puedan tocar sus propias obras, de manera que puedan desarrollar aptitudes de producción musical en todos los pasos del proceso (creación, escritura, ejecución pública y/o grabación de audio/video).

Por último, se plantea la posibilidad de tener uno/a o dos compositoras/es o grupo de compositores invitados/as a la clase en cada año lectivo. Puede tratarse de compositoras/es o grupos del medio local que a modo de conversatorio puedan transmitir su experiencia en torno a la composición musical, vinculándola siempre con alguno de los temas que la cátedra desarrolla. La cátedra prevé la coordinación, además, con toda el Área de Composición para coordinar acciones en común en relación a la docencia y la extensión universitarias.

7- Evaluación

La modalidad de desarrollo de dicho espacio es teórico-práctico y de carácter «procesual».¹

Ejercicios de composición: están a cargo del Profesor Asistente y llevan una calificación numérica en forma periódica (uno de cada tres se evalúa). Estas notas se promedian y forman una

¹ Remitirse al Artículo 12, inciso b). de la Ordenanza 01/2018 aprobada por el Honorable Consejo Directivo el 7 de mayo de 2018.

unc

artes
académica

departamento
música

nota que afecta al promedio general de la cursada (cuentan como un TC más; ver más adelante). Los ejercicios evaluados se solicitan con una semana de anticipación. La modalidad de entrega es por correo electrónico y las devoluciones se realizan por notas escritas, de voz o en encuentros sincrónicos.

Trabajos Compositivos: son evaluaciones que están a cargo de los profesores de la cátedra. Para este año se prevén las siguientes:

Trabajos Compositivos	
TC 1	Una serie de 3 breves piezas contrastantes para dúo a elección: piano o guitarra, más un instrumento melódico (flauta, clarinete, violín, violonchelo). Utilizar el Principio de Variación, desarrollo motivico y cambios de tonalidad/modalidad. Composición grupal. Entre 6 y 8 minutos.
TC 2	Una pieza para dúo (instrumento armónico obligatorio). Utilizar Forma Sonata y cambios de textura (variantes de monodia, homofonía, polifonía; también textura concertante entre otra). Composición individual. Entre 3 y 6 minutos.
TC 3	Una composición para 2 instrumentos (uno armónico). Usar los tipos rítmicos de Van der Torn, cambios de textura, métrica y tempo. Composición individual. Entre 3 y 6 minutos.
TC 4	Una composición para 2 o 3 instrumentos (puede tener voz y/o procesos electrónicos) en la que se trabaje sobre la elaboración de las cualidades tímbricas del sonido, utilizando procesos de vectorización paramétrica. Composición grupal. Entre 4 y 6 minutos.
TC Integrador	Un Proyecto que integre los contenidos de la materia en una obra que muestre intereses compositivos personales. 2 o 3 instrumentos (melódico, armónico y rítmico). Puede tener voz y procesos electrónicos. Composición individual. Entre 4 y 6 minutos.

Debido a que la forma de evaluación está adecuada a la modalidad de desarrollo del espacio curricular como teórico-práctico de carácter procesual, los Trabajos Compositivos y el TC Integrador se promedian por separado, de manera que este último posee mayor preponderancia.

Criterios de evaluación

1. Desarrollo de un proceso de aprendizaje de técnicas compositivas variadas y eficaces.
2. Dominio de herramientas de variación, elaboración y desarrollo motivico-temático, textural, espectral y temporal.
3. Transferencia de técnicas compositivas estudiadas al desarrollo de la propia creación musical.
4. Resolución eficaz de los problemas de estructuración temporal de unidades discursivas monotemáticas y bitemáticas.
5. Aplicación de una correcta interacción entre melodía y armonía en la composición tono-modal (armonía funcional).
6. Desarrollo de la escritura musical a través de la elaboración de partituras de cada obra, utilizando correctamente la escritura idiomática para voz humana e instrumentos.

unc

artes
académica

departamento
música

7. Desarrollo de la audición estructural que denote una comprensión del funcionamiento de la sintaxis armónica y su interacción con aspectos formales y texturales en la composición del discurso musical.
8. Planteo equilibrado del arco discursivo en relación al plano temporal de la composición (sintaxis, funciones formales, plan tonal).
9. Comunicación asertiva en la exposición oral y la presentación escrita de producciones en la materia.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

según normativa vigente - **ver aquí:** [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#).

Aspectos cualitativos

Se espera que el estudiante desarrolle un pensamiento compositivo crítico en términos formales, temporales y sonoros. También, que pueda transferir las técnicas compositivas estudiadas al desarrollo de sus propias ideas y proyectos musicales. Además, se espera que consolide un proceso de aprendizaje que implique la eficiencia en la aplicación de la técnica compositiva para conseguir la eficacia de las obras musicales creadas en cada proyecto.

Aspectos cuantitativos

Alumnos Promocionales

- a) Entregar el 80% de los Ejercicios Compositivos evaluados.
- b) Tener un promedio de 7 (siete) puntos o más en los Ejercicios Compositivos evaluados. Puede recuperar solo uno.
- c) Aprobar al menos 3 Trabajos Compositivos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) puntos y un promedio mínimo de 7 (siete) puntos. El resto de los TC no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.
- d) Aprobar el Trabajo Compositivo Integrador con una calificación igual o mayor a 6 (seis) puntos.
- e) Puede recuperar un Trabajo Compositivo y el Trabajo Compositivo Integrador. La nota del Recuperatorio reemplaza a la anterior.
- f) Todas las notas son sin decimales y se redondea solo en el promedio definitivo que debe ser igual o mayor a 7 (siete) puntos.
- g) Aprobar el Coloquio Final con una calificación igual o mayor a 7 (siete) puntos. El mismo consiste en la presentación de una de las obras evaluadas durante el cursado de la asignatura en el Concierto Final, o bien, grabada por intérpretes humanos en un soporte de buena calidad. Plazo de entrega: hasta el turno especial de mayo.

Alumnos Regulares

- a) Entregar el 60% de los Ejercicios Compositivos.
- b) Tener un promedio de 4 (cuatro) puntos o más en los Ejercicios Compositivos evaluados. Puede recuperar solo uno.

unc

artes
académica

departamento
música

- c) Aprobar al menos 2 Trabajos Compositivos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) puntos. El resto de los TC no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.
- d) Aprobar el Trabajo Compositivo Integrador con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) puntos.
- e) Puede recuperar un Trabajo Compositivo y el Trabajo Compositivo Integrador. La nota del Recuperatorio reemplaza a la anterior.
- f) Todas las notas son sin decimales y se redondea solo en el promedio definitivo que debe ser igual o mayor a 4 (cuatro) puntos.

Para el examen regular, el estudiante debe solicitar la consigna con anticipación por correo electrónico al Profesor Titular. Se deberá presentar la carpeta completa de Trabajos Compositivos. La misma incluye partituras, grabaciones y análisis breves de cada pieza u obra. El examen consiste en la creación de un ciclo de piezas breves para dos instrumentos (uno armónico obligado) que aborden el problema de la composición en serie (duración 5 a 7 minutos aproximadamente). El trabajo debe ser original y no puede ser una reformulación de los anteriores.

Alumnos alcanzados por el régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo

Se debe realizar el trámite correspondiente en el Secretaría de Asuntos Estudiantiles e informar debidamente a la cátedra. Se admite regularizar la asignatura en condiciones diferentes que las antes detalladas:

- a) Se admite justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes;
- b) Se habilita la posibilidad de reprogramación de al menos el 50% de las evaluaciones, sin ser estas consideradas recuperatorio. En tal caso, el estudiante debe avisar con anticipación a la cátedra para que esta pueda programar la fecha en el marco del calendario disponible;
- c) Se admite justificación de hasta el 40% de las inasistencias para la condición de promocional;
- d) Se admite solicitar una extensión de la condición (regularidad o promoción);
- e) Se admite la presentación de los trabajos grupales en forma individual.

Alumnos Libres

Se deberá solicitar la consigna con anticipación al Profesor Titular por correo electrónico. El examen consiste en una instancia escrita y una oral según las siguientes pautas:

- a) Presentar la Carpeta con los Trabajos Compositivos establecidos en este Programa (enviar por correo electrónico al tribunal).
- b) Realizar dos composiciones más para el examen libre (solicitar la consigna por mail). El trabajo debe ser original y no puede ser una reformulación de otros de la Carpeta (duración entre 5 y 7 minutos).
- c) Las partituras, grabaciones y explicaciones de cada trabajo deben ser entregadas como mínimo una semana antes de la fecha de examen.
- d) La obras solicitadas equivalen a la instancia escrita del examen libre que debe ser aprobada para pasar a la oral. El día del examen debe realizar una defensa oral de la composición requerida para el examen.
- e) El no cumplimiento de estas pautas habilita al tribunal a desestimar el examen.

unc

artes
académica

departamento
música

9- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Para cursar Composición II es recomendable que el estudiante tenga regularizadas las siguientes materias de 1° año: Composición I, Audioperceptiva I, Armonía I, Morfología I, Instrumento Aplicado I y Taller de Práctica de Conjunto Vocal e Instrumental I. Asimismo, para un aprovechamiento pleno del cursado de Composición II se sugiere que el estudiante curse paralelamente las materias correspondientes al 2° año de la carrera, en especial, las de las áreas de Técnicas del Lenguaje (Audioperceptiva II, Armonía II, Contrapunto, Instrumentación y Orquestación I, Morfología II) y de Práctica Musical (Instrumento Aplicado II y Taller de Práctica de Conjunto Vocal e Instrumental II). No obstante, para aprobar Composición II el estudiante debe tener aprobadas previamente las materias correlativas según el Plan de estudios vigente, es decir, Composición I y Audioperceptiva I.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Primera etapa				
Mes	Día	Encuentro teórico-práctico		Evaluación
Marzo	18	Presentación	Ejercicio 1	
	25	Unidad I	Ejercicio 2	
Abril	1	<i>Feriado por puente turístico</i>		
	8	Unidad I	Ejercicio 3	
	15	Unidad I	Ejercicio 4	
	22			Ejercicio de composición 1
	29	Unidad II	Ejercicio 5	
Mayo	6			Trabajo Compositivo 1
	13	Unidad II	Ejercicio 6	
	20	<i>Semana de exámenes especiales</i>		
	27	Unidad II	Ejercicio 7	
Junio	3	Unidad II	Ejercicio 8	
Junio	10			Ejercicio de composición 2
	17	<i>Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes</i>		
	24	Unidad III	Ejercicio 9	
Julio	1			Trabajo Compositivo 2
Segunda etapa				
Mes	Día	Encuentro teórico-práctico		Evaluación
Julio	22	<i>Semana de exámenes</i>		
	29	<i>Semana de exámenes</i>		
Agosto	5	Unidad III	Ejercicio 10	Entrega Rec. TC 1 y 2**

unc

artes
académica

departamento
música

	12			Ejercicio de composición 3
	19	Unidad III	Consultas TCI	
	26			Trabajo Compositivo 3
Septiembre	2	Unidad IV	Consultas TCI	
	9	Unidad IV	Consultas TCI	
	16	Unidad IV	Consultas TCI	
	23	<i>Semana de los estudiantes y exámenes especiales</i>		
	30			Trabajo Compositivo 4
Octubre	7	Unidad IV	Consultas TCI	
	14	Entrega: Recuperatorios de los TC**		
	21	Entrega: Trabajo Compositivo Integrador		
	28	Entrega: Recuperatorio del TC Integrador **		
Noviembre	4	Devoluciones: Trabajo Compositivo Integrador		
	11	Estreno mundial de obras *		

El color de texto diferente indica tareas a cargo de los estudiantes.

* Entrega de notas y condición final serán por el Aula Virtual.

** Tiene la misma consigna que la instancia que se recupera.