

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Composición Musical IV

En inglés: Musical Composition IV

Código: CPOS931-204 sección 7 – Segundo Semestre 2024

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Dpto. de Música
Número de Créditos SCT – Chile:	4 Créditos
Horas de trabajo presencial y no presencial:	1,5 h presencial/ 4,5 h no presenciales
Ámbito de Formación:	Investigación- creación
Línea de Formación:	Básica
Nivel formativo:	I
Carácter del curso:	Obligatorio
Requisitos:	Composición III

Propósito General del Curso

Desarrollo de capacidades y habilidades creativas, a través de buscar y seleccionar información sobre creaciones musicales en un ámbito técnico, teniendo como eje central el manejo del lenguaje musical de acuerdo al estado actual del arte en la composición musical de tradición escrita.

El docente actúa como guía planteando problemáticas al estudiante en torno a la propuestas creativas por este último, en vías de ir conformando y organizando su propio discurso. El estudiante resuelve entonces estas problemáticas mediante la aplicación de recursos y técnicas entregados en el curso, tomando conciencia de la progresión de sus aprendizajes en un proceso de retroalimentación constante

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Competencias:

C1: Componer, bajo una perspectiva amplia, obras musicales considerando diversidad de géneros, estilos, y formas.

Subcompetencias:

SC1.1: Asimilando la escritura musical, en sus diversos parámetros.

SC1.2: Comprendiendo el funcionamiento y las posibilidades de los instrumentos tradicionales de la música occidental de tradición escrita e instrumentos vernáculos.

SC1.3 Analizando formas, estilos y procedimientos de diversas músicas, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.

SC1.6: Organizando el material de acuerdo a un propósito creativo SC2.1: Analizando formas, estilos y procedimientos de diversas músicas con énfasis en la música occidental de tradición escrita.

Competencias transversales/Sello

- (1) Investiga, bajo una perspectiva amplia, las materialidades sonoro musicales para sus composiciones considerando elementos teóricos y experimentales (Capacidad de investigación)
- (2) Reflexiona críticamente respecto a su propia creación en relación al conocimiento de obras de otros autores (Capacidad crítica y autocrítica)
- (3) Explica de manera oral y escrita, utilizando lenguaje técnico adecuado al nivel, su propia creación y algunos elementos de la creación de otros. (Capacidad de comunicación oral y escrita)
- (6) Desarrolla su labor creativa en atención al contexto cultural país, con consciencia de su compromiso ético con la sociedad y la creación artística en general (Compromiso ético)
- (8) Compone valorando la diversidad y multiculturalidad en su creación musical (Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad)

Resultados de Aprendizaje

1. Crea, transforma y elabora musicalmente unidades rítmicas y/o temáticas de diversa índole sonora en la creación y escritura de unidades formales completas.
2. Reflexiona críticamente sobre la propia elaboración de soluciones composicionales con el fin de adecuarse a un objetivo artístico dado.
3. Analiza el concepto de ritmo aplicado a la composición musical, a través de la revisión de partituras de otros autores que se vinculen con las motivaciones artísticas del estudiante.
4. Conoce diferentes instrumentos y fuentes sonoras desde el estudio de su organología como su aplicación técnico musical en las diferentes piezas creadas por los estudiantes.
5. Conoce y aplica a su composición conceptos básicos de forma y estructura.

Saberes/Contenidos

1. Ritmo, articulación, dinámica, armonía, melodía, superposiciones sonoras y sus variaciones representadas en transposiciones, inversiones, retrogradaciones, aumentación y disminución de motivos y células musicales.
2. Análisis y escritura musical.
3. Instrumentación para piezas musicales de los siguientes formatos:
 - a. Para instrumento melódico solo
 - b. Para instrumento armónico solo
 - c. Para conjunto de cámara
 - d. Para formato a elección.
4. Forma musical

Metodología

Clases grupales semanales que contemplen:

1. Un diálogo reflexivo entre estudiantes y profesor en torno a los contenidos del curso, motivando un pensamiento crítico en torno al arte y la propia creación.

2. Ejercicios de composición musical en diferentes formatos y conjuntos (ver saberes /contenidos) que permitan la realización de piezas musicales con un sentido estético dirigido.
3. Creación de al menos 1 pieza musical por semestre, más ejercicios.
4. La profesora actúa como una guía del proceso creativo, asesorando la escritura como también aspectos formales y estructurales.
5. Se propondrán ejemplos musicales para su audición y análisis con el objetivo de colaborar en soluciones a las problemáticas estéticas que las obras elaboradas presenten.

Evaluación

Cada obra desarrollada será evaluada en las siguientes fases:

1. Proceso de creación. Se observa un trabajo sistemático y continuo en la elaboración de las piezas. (coevaluación según cronograma de trabajo). 15%
2. Partitura realizada de manera completa. Impecabilidad en la escritura en relación a su ejecución. Se tomará en cuenta la revisión de la partitura con intérpretes. (evaluación sumativa). 35%
3. Participación en clases, colaborando con los procesos creativos de los demás y aceptando sugerencias (coevaluación).15%
4. Exposición oral del proceso creativo, sus procedimientos y referentes (evaluación sumativa).35%

Requisitos de Aprobación

Nota mínima : 4.0 Cumplir con el requisito mínimo de asistencia

Palabras Clave

Composición, desarrollo, organización, creación, reflexión

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Alcalde Andrés, Silva Mario, "Armonía y contrapunto: aportes para una enseñanza integrada". Tesis UCh. 1981. Capítulo 2.	Obras de diversos periodos históricos desde el renacimiento hasta el S. XXI, según las necesidades del estudiante y/o la obra en cuestión.
Casella, Alfredo y Mortari, Virgilio, "La técnica de la orquesta contemporánea" (Trad de A Jurafsky); Buenos Aires, Ed. Ricordi, 1950.	
Schöenberg, Arnold, "Armonía". Madrid. Real Música. 1974. Capítulos I, II y III.	
Schöenberg, Arnold, "Fundamentos de la Composición Musical"	
BECERRA, G. (1958). Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente. <i>Revista Musical Chilena</i> , 12(58), p. 9 - 18. Consultado de https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/700/594	