



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA



SEMESTRE: 8°		CLAVE: 1822			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Composición VIII					
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		
Composición VII			Ninguna		

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.

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 orquesta sinfónica.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
5	8	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"> • Relaciones entre los aspectos estructurales de la obra y la orquestación • Timbre y Textura orquestales como determinantes formales
5	8	Adquirir y aplicar en sus composiciones conocimientos de los diversos aspectos del lenguaje musical de manera sistemática y coherente	II. Lenguajes Musicales <ul style="list-style-type: none"> • Minimalismo • Nueva Complejidad • Postmodernismo • Espectralismo • Eclecticismo • Neotonalidad • “Neos” • Multimedia • Síntesis de la problemática y las perspectivas de la composición actual
5	8	Analizar e Investigar 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"> • La orquesta en el siglo veinte (continuación)
5	8	Escribir correctamente sus composiciones musicales	IV. Escritura <ul style="list-style-type: none"> • Escritura correcta de la partitura orquestal. (continuación). • Escritura correcta e idiomática para los instrumentos de la orquesta sinfónica. (continuación)
4	8	Estudiar las distintas corrientes estéticas y filosóficas del siglo XX y XXI con el fin de ubicar, describir y contextualizar las inquietudes estéticas propias	V. Estética <ul style="list-style-type: none"> • Principales tendencias estéticas durante el último cuarto del siglo XX. • Aspectos estéticos y filosóficos de la composición musical
TOTAL HT: 24	TOTAL HP: 40		
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 ()	Otras:
Prácticas de taller o laboratorio (x)	<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
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 	

REPERTORIO
<p>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.</p> <p>Adams. <i>The Chairman Dances: Foxtrot for Orchestra</i>: para orquesta</p> <p>Berio. <i>Sinfonia</i>: para orquesta sinfónica</p> <p>Berio. <i>Chemins</i>: para orquesta sinfónica</p> <p>Boulez. <i>Le Marteau sans Maître</i>: para ensamble mixto</p> <p>Crumb. <i>Vox Balaenae</i>: para flauta, cello y piano</p> <p>Cage, J. <i>Constructions</i>: para ensamble de percusiones</p> <p>Chávez, C. <i>Tocata</i>: para ensamble de percusiones</p> <p>Debussy. <i>Preludio a la siesta de un Fauno</i>: para orquesta sinfónica</p> <p>Debussy. <i>Nocturnos</i>: para orquesta sinfónica</p>

Debussy. *El Mar*: para orquesta sinfónica
 Gershwin. *Porgy and Bess*: para orquesta
 Gubaidulina. *Offertorium*: para violín y orquesta
 Harvey, J. *Bhakti*: para ensamble mixto
 Ives. *The Unanswered Question*: para orquesta sinfónica
 Ives. *Central Park in the Dark*: para orquesta sinfónica
 Ligeti. *Atmósferas*: para orquesta sinfónica
 Ligeti. *Concierto para Piano*: para orquesta sinfónica
 Ligeti. *Ramificaciones*: para orquesta de cuerdas
 Lutoslawsky. *Concierto para Cello*: para cello y orquesta sinfónica
 Milhaud. *La Création du monde*: para orquesta
 Messiaen. *Cuarteto para el fin de los tiempos*: para clarinete, violín, cello, piano
 Berio. *Chemins*: para orquesta sinfónica y solista
 Xenakis. *Psappha*: para percusión
 Penderecki. *Treno para las víctimas de Hiroshima*: para orquesta de cuerdas.
 Ravel. *Daphnis et Chloe*: para orquesta sinfónica
 Ravel. *La Valse*: para orquesta sinfónica
 Scelsi. *Kya*: para ensamble mixto
 Schnittke. *Concierto Grosso No1*: para orquesta
 Stravinsky. *Historia de un Soldado*: para ensamble mixto
 Stravinsky. *Pájaro de Fuego*: para orquesta sinfónica
 Stravinsky. *Petrushka*: para orquesta sinfónica
 Stravinsky. *Consagración de la Primavera*: para orquesta sinfónica
 Varese. *Octandre*: para ensamble mixto
 Varese. *Deserts*: para ensamble mixto
 Weill, Kurt. *Opera de los tres centavos*: para voz y ensamble mixto
 Weill, Kurt. *Mahagonny Songspiel*: para voz y ensamble mixto

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Álvarez, Javier. (1993) *Compositional Strategies in Music for solo instruments and Electroacoustic sounds*. Londres: Tesis doctoral, City University.
- Aretz, Isabel (ed.). *América Latina en su música*, México: Siglo XXI Editores.
- Barry, Barbara R. (1990) *Musical Time, The Sense of Order*. Nueva York: Pendragon Press.
- 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.
- Chávez, Carlos. (1964) *El pensamiento musical*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Cook, Nicholas. (1992). *Music, Imagination & Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Dahlhaus, Carl. (1982). *Aesthetics of Music*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Emmerson, Simon. (1986). *The Language of Electroacoustic Music*. Londres: The Macmillan Press Ltd.
- 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.
- Glass, Philip. (1988). *On his new world of music theatre. Opera on the beach*. Londres: Faber and Faber Ltd.
- 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.
- Leppert, Richard y Susan McClary (eds.) (1987). *Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 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.
- Nattiez, Jean-Jacques. (1990). *Music and Discourse, Toward a Semiology of Music*. Nueva Jersey: Princeton University Press.-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.

Yudice, George, Jean Franco y Juan Flores (eds.) *On the Edge. The Crisis of Contemporary Latin*.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

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