

Curso 2023-2024

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN

Titulación

Máster en Composición Dramática y para Ensemble
Instrumental

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: MÁSTER EN COMPOSICIÓN DRAMÁTICA Y PARA ENSEMBLE INSTRUMENTAL

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clase de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Composición
Materia	Composición
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023 - junio 2024
Número de créditos	I – 9 ECTS II – 9 ECTS III – 9 ECTS IV – 9 ECTS
Departamento	Composición
Prelación/ requisitos previos	-
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Panisello Cuevas, Fabián Andrés	fabianpanisello@escuelareinasofia.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Panisello Cuevas, Fabián Andrés	fabianpanisello@escuelareinasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.

Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresar- se a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera

Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Competencias específicas

Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.

Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.

Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos.

Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.

Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.

Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.

Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.

Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.

Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.

Crear una obra musical que permita al alumno expresar su universo personal en el contexto de las corrientes de composición actual.

Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas en diversos medios instrumentales y/o vocales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito la asignatura el alumnado será capaz de:

1. Dominar las más importantes tradiciones de pensamiento compositivo de los últimos cien años.
2. Conocer y usar con maestría las técnicas y procedimientos compositivos trabajados durante el curso.
3. Crear una obra musical personal que utilice el marco de referencia en el que se inscribe.
4. Escribir música magistralmente para las formaciones empleadas en las piezas escritas y en otras formaciones similares.
5. Explicar la propia práctica compositiva y las decisiones técnicas y estéticas tomadas en dicha práctica y defender convenientemente las decisiones técnicas y estéticas adoptadas.
6. Justificar un juicio técnico y estético acerca de obras musicales de los siglos XX y XXI, así como de las realizaciones propias y de los compañeros y compañeras.
7. Participar con fundamento y juicio en discusiones acerca de los distintos aspectos de la práctica compositiva.
8. Preparar con elegancia los materiales escritos –y, en su caso, electrónicos– destinados al estudio e interpretación de la pieza (partitura general y partes).
9. Tener las destrezas y habilidades necesarias para dirigir con fluidez el ensayo de una obra propia.
10. Trabajar con propiedad estética textos de carácter técnico, histórico o estético.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema
Obra para coro o conjunto de voces o ciclo de <i>Lieder</i>	Refuerzo de los contenidos trabajados en el bloque II del primer curso. La escritura para conjunto coral y para coro: cuestiones de vocalidad relacionadas. Organización general y local del tiempo (3b): pulso, metro, ritmo, gesto y estructuras derivadas, principalmente en relación con el tipo de escritura trabajado en el presente bloque de contenidos. Organización de los aspectos armónicos (3b): continuación del estudio de los aspectos morfológicos y sintácticos avanzados. Continuación del estudio de sistemas y de modelos de organización. La relación entre el texto y la música en la escritura coral o para conjunto de voces: estructura, prosodia y significado. La textura en la escritura para conjunto vocal y para coro.
Obra para orquesta	La escritura para orquesta: cuestiones de instrumentación y de orquestación relacionadas. Aspectos de la música orquestal a lo largo de la historia. Acercamiento analítico al repertorio. La orquestación y su relación con la forma a pequeña, media y gran escala. La relación de la orquestación con el aspecto armónico del discurso musical. Uso de las técnicas compositivas adquiridas en los cursos anteriores en la elaboración de una obra orquestal. Composición de una obra para orquesta.

Obra para conjunto orquestal y vocal – monodrama operístico.	La escritura para voz con conjunto instrumental: cuestiones de instrumentación, respiración, prosodia y color relacionadas. La ópera: evolución histórica del género. Acercamiento analítico al repertorio. Uso de las técnicas compositivas adquiridas para la elaboración de un monodrama. Composición de una obra para voz, voces y conjunto instrumental.
Duración conjunta de las piezas correspondientes: entre 25 y 40 minutos.	

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 140 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, conciertos, ensayos, etc.)	a: 60 horas
Horas de estudio y práctica compositiva del estudiante	b: 220 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 420 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas	• Análisis de piezas o fragmentos de obras pertenecientes a la historia de la música occidental, con especial hincapié en obras del repertorio de los últimos 100 años. • Realización de ejercicios de escritura para practicar las técnicas estudiadas, así como para practicar tipos determinados de escritura vocal o instrumental. • Composición de obras o fragmentos dentro de estilos propuestos. • Composición de obras libres –si bien la plantilla habrá de ser acordada con el profesorado de la asignatura. • Corrección, individual o colectiva, de los trabajos realizados. • Búsqueda de información y materiales bibliográficos y discográficos o videográficos, así como recursos online. • Vinculación de las técnicas y procedimientos trabajados y los ejemplos musicales que las ilustran con otras disciplinas artísticas o científicas. • Lectura y trabajo de textos propuestos por el profesorado.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, conciertos, ensayos, etc.)	• Seminarios y conferencias con compositores/as o musicólogos/as de reconocido prestigio. • Conciertos, talleres y grabación con piezas compuestas por el alumnado (incluyendo ensayos). • Encuentros con instrumentistas para trabajar sobre las posibilidades técnicas de su instrumento. • Asistencia a conciertos de especial interés, tanto dentro como fuera del centro.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de permitir que el alumnado que presente determinadas dificultades pueda alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario establecer medidas de atención a la diversidad. En el caso de los estudios que nos ocupan, estas dificultades pueden ser de varios tipos:

- discapacidad visual;
- discapacidad auditiva;
- discapacidad motora;
- altas capacidades.

Según el tipo de dificultad encontrada, habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el alumno o alumna que la presente pueda, en la medida de lo posible, cursar la asignatura con la mayor normalidad, de tal forma que dicha dificultad no menoscabe el derecho del alumnado a poder obtener los resultados de aprendizaje deseados. No obstante, cabe apuntar que, debido al carácter profesional y académico de las enseñanzas artísticas superiores, así como a su carácter no obligatorio, las adaptaciones curriculares implementadas no pueden ser, en ningún caso, significativas, de tal manera que tenemos dos tipos de medidas principales para el alumnado que pueda requerirlas:

- adaptaciones de acceso para el alumnado con algún tipo de discapacidad que así lo requiera (el tipo de acceso concreto dependerá de cada alumno o alumna);
- actividades y contenidos de ampliación para el alumnado con altas capacidades.

En cualquiera de las dos posibilidades apuntadas, es necesario el estudio individual de cada caso, con el fin de proponer las medidas más adecuadas. El proceso para la implementación de las medidas de atención a la diversidad necesarias es el siguiente:

1. Detección de su necesidad (o informe previo por parte del alumno o alumna afectado).
2. Elección de los tipos de medidas necesarias (en colaboración con el alumnado implicado, así como las instituciones que puedan ser de ayuda –como, por ejemplo, la ONCE).
3. Implementación de las medidas, sea de forma puntual, sea de forma sostenida en el tiempo –según las necesidades.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases teórico-prácticas	<u>Referidos al rendimiento del alumnado:</u> Observación en clase y registro de la misma. Análisis de la participación del alumnado en el aula. Corrección de las producciones del alumnado. Corrección de la preparación de materiales para la ejecución de las obras compuestas. Debate colectivo de la estética y aproximación logística a la producción compositiva.
	<u>Referidos a otros aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje:</u> Análisis de los resultados de aprendizaje y de las calificaciones obtenidos. Encuestas al alumnado para la evaluación de varios aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otras actividades formativas	Seminarios y conferencias con compositores/as o musicólogos/as de reconocido prestigio, así como de jóvenes compositores. Análisis del desempeño del alumnado en los ensayos, talleres, conciertos y grabaciones de las obras propias. Encuentros con instrumentistas para trabajar sobre las posibilidades técnicas de su instrumento. Conciertos de especial interés, tanto dentro como fuera del centro.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases teórico-prácticas	1. Escribir composiciones musicales o fragmentos adecuadamente dentro de los contextos estilísticos de las principales tendencias compositivas de las últimas décadas. 2. Escribir obras propias que, amén de integrar las técnicas y procedimientos trabajados, sean coherentes en el uso del material y el trabajo sobre el mismo. 3. Escribir correctamente para cualquier tipo de dispositivo vocal o instrumental trabajado. 4. Preparar adecuadamente los materiales destinados a la ejecución de la pieza. 5. Participar activa y pertinentemente en clase.
Otras actividades formativas	1. Asistencia y participación en las actividades de distinto tipo propuestas. 2. Dirección adecuada de los ensayos de sus propias obras.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Actitud, preparación y participación en las clases, asistencia, y preparación.	20%
Obras correspondientes a los temarios del programa de curso.	40%
Participación en clases colectivas – debates, autorreflexión crítica.	20%
Preparación de materiales para la ejecución de las piezas.	20%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Trabajo extra de composición, a concretar.	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Trabajo extra de composición, a concretar.	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación de los instrumentos de evaluación para el estudiante con discapacidad *

Instrumentos	Ponderación
Actitud, preparación y participación en las clases, asistencia, y preparación.	20%
Obras correspondientes a los temarios del programa de curso.	40%
Participación en clases colectivas – debates, autorreflexión crítica.	20%
Preparación de materiales para la ejecución de las piezas.	20%
Total	100%

(*) Se realizarán las adaptaciones pertinentes y adecuadas al contexto de cada situación individual de discapacidad.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Debido al carácter personalizado del enfoque de la asignatura, la planificación definitiva de los contenidos será plasmada en un informe individual realizado para cada alumno al inicio de cada trimestre.

En cuanto a la planificación temporal de las distintas actividades recogidas en el apartado dedicado a la metodología, todas ellas se realizarán en todos los trimestres. Por último, y al tratarse de evaluación continua, los criterios de calificación se aplicarán durante todo el curso.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario contar con ciertos recursos. Además de aquellos que aparecen en la bibliografía, habrá de contarse con lo siguiente:

- Aula con suficientes puestos para el alumnado.
- Pizarra pautada.
- Piano acústico.
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector.
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar).

Ordenador o tableta con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio.

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Behind bars. The definitive guide to music notation</i>
Autor	Elaine Gould
Editorial	Faber Music
Título	<i>Hacia una estética musical</i>
Autor	Pierre Boulez
Editorial	Monte Ávila Editores
Título	<i>Puntos de referencia</i>
Autor	Pierre Boulez
Editorial	Gedisa
Título	<i>Pensar la música hoy</i>
Autor	Pierre Boulez
Editorial	Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia
Título	<i>Técnica de mi lenguaje musical</i>
Autor	Olivier Messiaen
Editorial	Éditions Alphonse Leduc
Título	<i>Enfoques analíticos de la música del siglo XX</i>
Autor	Joel Lester
Editorial	Akal
Título	<i>Composición serial y atonalidad</i>
Autor	George Perle
Editorial	Idea Books
Título	<i>Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea (5 vols.)</i>
Autor	Agustín Charles
Editorial	Impromptu Editores
Título	<i>Cinquante ans de modernité musicale</i>
Autor	Celestin Deliège
Editorial	Pierre Mardaga
Título	<i>La música contemporánea a partir de 1945</i>
Autor	Ulrich Dibelius
Editorial	Akal
Título	<i>Le compositeur, son oreille et ses machines à écrire</i>
Autor	Fabien Lévy
Editorial	Vrin

Título	<i>The science of musical sound (revised edition)</i>
Autor	John R. Pierce
Editorial	W. H. Freeman & Co.

Título	<i>Pierre Boulez: Techniques d'écriture et enjeux esthétiques</i>
Autor	J.-L. Leleu & P. Decroupet
Editorial	Contrechamps

Título	<i>György Ligeti</i>
Autor	Pierre Michel
Editorial	Minerve

Título	<i>Analyse du langage musical. Vol. 2: De Debussy à nos jours</i>
Autor	Anthony Girard
Editorial	Gérard Billaudot Éditeur

Título	<i>Técnicas compositivas del siglo XX (2 vols.)</i>
Autor	Gotzon Aulestia
Editorial	Alpuerto

Título	<i>Music after the fall. Modern composition and culture since 1989</i>
Autor	Tim Rutherford-Johnson
Editorial	University of California Press

Título	<i>New sounds for woodwind</i>
Autor	Bruno Bartolozzi
Editorial	Oxford University Press

Título	<i>La música del siglo XX</i>
Autor	Robert P. Morgan
Editorial	Akal

Título	<i>J.-Y. Bousseur y P. Michel</i>
Autor	Musiques contemporaines. Perspectives analytiques, 1950-1985
Editorial	Minerve

Título	<i>Musiques. Une encyclopédie pour le XXI siècle (Vol. 1: Musiques du XX siècle)</i>
Autor	Jean-Jacques Nattiez (ed.)
Editorial	Actes Sud / Cité de la Musique

11.2. Otros materiales y recursos didácticos

1	Grabaciones de las piezas y ejemplos trabajados
2	Partituras de las piezas y ejemplos trabajados