

Real Conservatorio Profesional de Música
"Manuel de Falla" de Cádiz

Composición

Programación Didáctica

Departamento de Composición



INTRODUCCIÓN

La asignatura Composición ha sido diseñada, fundamentalmente, para aquellos alumnos y alumnas que deseen orientarse hacia la Composición, la Musicología, la Dirección de Orquesta o la Dirección de Coro, la Pedagogía, etc., ramas en las que es imprescindible una sólida formación de escritura, previa a los estudios de grado superior. En esta asignatura quedan fusionadas las enseñanzas de Armonía y Contrapunto, tradicionalmente separadas y pretende desarrollar las siguientes capacidades:

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad, y aquéllos que son considerados más representativos de las manifestaciones musicales del patrimonio musical andaluz.
- Utilizar los principales elementos y procedimientos compositivos de las épocas barroca, clásica y romántica.
- Adquirir suficiente destreza en la escritura musical.
- Comprender el valor de las normas, reglas y prohibiciones referidas a la composición musical dentro de un marco estilístico concreto y la necesaria contextualización de las mismas.
- Realizar ejercicios de estilo, con el fin de interiorizar los elementos y procedimientos compositivos.
- Realizar composiciones completas, siguiendo las pautas compositivas de los estilos más relevantes.
- Realizar pequeños ejercicios libres, con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad creativa.
- Realizar alguna composición completa en estilo libre.
- Fomentar la autocrítica y el «autoanálisis» a la hora de valorar un trabajo propio, así como la objetividad al valorar uno ajeno.
- Asentar una sólida base técnica tanto en la escritura como en el conocimiento global de los estilos compositivos.
- Escuchar internamente los elementos y procedimientos estudiados, tanto en el análisis de obras como en la realización de ejercicios escritos.
- Conocer la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas con las estructuras formales que de ellos se derivan.
- Estimular la creatividad y favorecer la formación de un estilo personal manteniendo siempre el contacto con la realidad musical del pasado y del presente.
- Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados.

Objetivos específicos

5º curso

- Reforzar los conocimientos armónicos previos de escritura.
- Componer frases en el estilo de J.S. Bach.
- Ampliar y utilizar con propiedad los elementos del lenguaje musical dentro del estilo Barroco.
- Escuchar y analizar música en estilos Barroco y anteriores .
- Controlar el movimiento de líneas melódicas mediante técnicas de contrapunto.
- Analizar y componer pequeñas formas de estilo Barroco.
- Distinguir los elementos formales básicos que estructuran las obras: motivos, semifrases, frases, periodos, secciones, etc.
- Distinguir auditivamente procedimientos armónicos y melódicos.
- Participar como solista o grupo en la interpretación de obras compuestas.
- Reconocer los distintos elementos del estilo a través del análisis.
- Conocer y utilizar diversos estereotipos formales.
- Realizar procedimientos de prolongación y elaboración a partir de pequeñas estructuras armónicas básicas.
- Conocer diferentes técnicas de desarrollo de material propias del estilo Barroco.

6º curso

- Reforzar los conocimientos armónicos y contrapuntísticos previos de escritura.
- Componer frases en los estilos Clásico-Romántico.
- Ampliar y utilizar con propiedad los elementos del lenguaje musical dentro de los estilos Clásico-Romántico.
- Escuchar y analizar música en los estilos Clásico-Romántico.
- Profundizar en el estudio de las técnicas de contrapunto.
- Analizar y componer pequeñas formas de estilos Clásico-Romántico.
- Distinguir los elementos formales básicos que estructuran las obras: motivos, semifrases, frases, periodos, secciones, etc.
- Distinguir auditivamente procedimientos armónicos y melódicos.
- Participar como solista o grupo en la interpretación de obras compuestas.
- Reconocer los distintos elementos de los estilos a través del análisis.
- Conocer y utilizar diversos estereotipos formales.
- Escuchar y analizar obras de estilos modernistas de finales del sXIX y principios del sXX.
- Componer frases utilizando con propiedad elementos del lenguaje musical en alguno de los estilos modernistas de finales del sXIX y principios del sXX.

- Utilizar y reconocer en el análisis visual y auditivo los diferentes tipos formales surgidos en estos estilos modernistas.

CONTENIDOS

Secuenciación

5º Curso

Trimestre 1º

- **Términos de fraseo:** motivos, semifrases, frases, periodos, etc.
- **El motivo:** desarrollo motivico y técnicas de repetición e imitación del motivo.
- **Vocabulario tonal Barroco:** repaso de tonalidades partiendo del mapa tonal (acordes formados en cada grado de una tonalidad) estructuras armónicas básicas sobre bajo fuerte y débil, y principales cadencias suspensivas y conclusivas.
- **Figuraciones armónicas y melódicas:** diferentes tipos de notas de adorno: paso, bordadura, apoyatura, retardo, anticipación, escapadas...
- **El preludio armónico:** modulaciones desde tónica mayor a la dominante, desde tónica menor al relativo mayor, modulaciones a la subdominante y al relativo menor.
- **Práctica del contrapunto simple a dos voces:** análisis y composición de los diferentes tipos de frases: frase simple, frase simple barroca, frase binaria, frase binaria barroca, frase periodo, periodo barroco. Aspectos básicos de la conducción de voces en el contrapunto instrumental a dos voces aplicado a la composición de frases.
- **Análisis de piezas características y reducciones armónicas.**

Trimestre 2º

- **La suite:** composición de pequeñas piezas partiendo de dos formas principales lied binario y ternario.
- **Profundización en el contrapunto armónico a dos voces.**
- **Composición de frases:** siguiendo los modelos del trimestre 1º, composición de frases basadas en los compases y ritmos típicos de las piezas más representativas de la suite; minuet, zarabanda, gavota, bourrée, alemanda, courante, giga...
- **Repaso recursos armónicos:** comienzos y finales típicos de frases, cerrada en tónica, abierta a la dominante, cerrada en dominante y cerrada en el relativo mayor.
- **Análisis de piezas características y reducciones armónicas.**

Trimestre 3º

- **La invención:** análisis de diferentes invenciones de J. S. Bach.
- **Composición de una invención:** práctica del contrapunto invertible a la 8ª, sujeto y contrasujeto invertibles, adaptación del motivo a progresiones secuenciales a la 5ª descendente trabajadas también de forma invertible.
- **Técnicas del desarrollo motivico:** imitación libre (rítmica y melódica), estricta, tonal y real, exacta y variada, invertida, retrógrada, por aumentación y disminución.
- **Profundización y utilización de los recursos armónico-contrapuntísticos trabajados a lo largo del curso en este tipo de forma abierta.**
- **Análisis de piezas características y reducciones armónicas.**

6º Curso

Trimestre 1º

- **Minuet con trío clásico:**
- Análisis y reducciones armónicas de piezas características.
- La escritura pianística, elaboración de melodías y diferentes acompañamientos a partir de estructuras armónicas.
- Vocabulario tonal clásico estructuras armónicas básicas sobre bajo fuerte y débil, progresiones y principales cadencias suspensivas y conclusivas.
- Repaso de los distintos tipos de frases y frases periodo.
- La forma lied clásica A://: B A://
- **El Rondó clásico:**
- Análisis y reducciones armónicas de piezas características.
- Repaso ampliación de recursos armónicos: la modulación a tonalidades vecinas.
- La escritura pianística, elaboración de melodías y diferentes acompañamientos a partir de estructuras armónicas.
- La forma Rondó A B A C A con o sin transiciones y coda.

Trimestre 2º

- **La Sonata clásica.**
- Análisis y reducciones armónicas de piezas características.
- Profundización y utilización de los recursos armónico-contrapuntísticos trabajados a lo largo del curso; la sexta napolitana y las sextas aumentadas.
- La escritura pianística, elaboración de melodías y diferentes acompañamientos a partir de estructuras armónicas.
- La forma sonata: exposición, desarrollo y reexposición.

- **El Lied romántico y las Piezas de carácter.**
- Análisis y reducciones armónicas de piezas características.
- Evolución e importancia del acompañamiento.
- Ampliación del vocabulario armónico: cromatizaciones, modulaciones de a distancia de 3ª mayor, nuevas escalas.

Trimestre 3º

- **Nuevos estilos modernistas de finales del sXIX.**
- **Debussy** y la modalidad.
- **Schoenberg** atonalidad y dodecafonismo.
- **Nuevos estilos modernistas de principios del sXX.**
- **Bartok** polimodalidad y música popular.
- **Falla** y el flamenco.
- **Obra de estilo libre.**

METODOLOGÍA

La metodología pretende ser activa-participativa dadas las características de la asignatura. La intervención y participación del alumno será fundamental para el desarrollo y consecución de los objetivos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. A su vez, pretende ser flexible y abierta para tener en cuenta los intereses de los alumnos y posibilitar la motivación de los alumnos al máximo.

En cualquier caso, esta apertura y flexibilidad metodológica deberá estar guiada en todo momento por lo planteado en la programación. De la misma forma, la participación del alumno no excluye la clase expositiva así como todo tipo de actividades tanto dentro como fuera del aula con el fin de que la metodología sea también variada.

Esta metodología se hará presente en el aula con actividades como: análisis de partituras que fomenten el aprendizaje por descubrimiento, realización de ejercicios cifrados y libres, composición de obras de estilo y libres, audiciones musicales donde se fomente el análisis auditivo de los elementos del lenguaje musical a utilizar, asistencia a conciertos en los que se interprete música de distintos estilos.

EVALUACIÓN

Procedimientos y momentos de la evaluación

La evaluación se realizará en tres momentos principales y será inicial, continua y final, y a su vez formativa, sumativa y procesual.

Criterios generales de evaluación

- Realizar ejercicios a partir de bajos cifrados, bajos sin cifrar y triples dados.
 - Con este criterio se evalúa el dominio del alumnado en lo referente a la mecánica de los nuevos elementos estudiados, así como la capacidad para emplear con un sentido sintáctico los diferentes procedimientos armónicos.
- Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio.
 - Este criterio de evaluación permitirá valorar la capacidad del alumnado para crear en su integridad pequeñas piezas musicales a partir de esquemas armónicos y/o procedimientos propuestos por el profesor, la profesora o propios, así como su habilidad para conseguir resultados coherentes, haciendo uso de la elaboración temática.
- Realizar ejercicios de contrapunto simple o de especies a dos, tres y cuatro voces en las combinaciones clásicas.
 - Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para crear líneas melódicas interesantes y equilibradas, así como la destreza en la superposición de las mismas, que permitirá abordar la realización de obras en las que se planteen, además, problemas formales.
- Realizar ejercicios contrapuntísticos en el estilo de la polifonía imitativa renacentista
 - Este criterio valorará el conocimiento de las normas de conducción de voces, el tratamiento armónico y cadencial así como la técnica imitativa propia de este período.
- Armonizar corales «a capella» en el estilo de J.S. Bach.
 - Con este criterio se evaluará la capacidad del alumnado, tanto para realizar una armonización equilibrada, como para elaborar líneas melódicas interesantes, cuidando especialmente el bajo. Igualmente, servirá para comprobar la asimilación de los elementos y procedimientos propios de este género en el estilo de J.S. Bach.

- Realizar cánones por movimiento directo a dos voces, con y sin «cantus firmus».
 - Este criterio de evaluación trata de valorar la capacidad del alumnado para crear líneas melódicas interesantes, cuyo funcionamiento canónico sea equilibrado armónica y contrapuntísticamente y origine una forma global coherente y proporcionada.
- Realizar cánones utilizando las técnicas de imitación transformativa: movimiento contrario, retrógrado, aumentación y disminución.
 - Este criterio pretende evaluar la asimilación por parte del alumnado de las técnicas de imitación transformativa y su funcionamiento dentro de un contexto canónico, así como la habilidad para obtener el máximo partido de su utilización.
- Realizar invenciones dentro del estilo de J.S. Bach.
 - Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para crear formas libres contrapuntísticas monotemáticas de distribución armónica equilibrada a pequeña y gran escala, así como para organizar, con arreglo a un plan tonal proporcionado, sus secciones, integradas por bloques temáticos y transiciones estrechamente conectados, y obtener de forma ordenada el máximo aprovechamiento de las posibilidades de desarrollo que ofrece un único motivo generador.
- Realizar trabajos y componer pequeñas obras instrumentales (o fragmentos) en los estilos barroco, clásico y romántico.
 - Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para utilizar, en un contexto estilístico determinado y, en su caso, por medio de una escritura específicamente instrumental, los elementos y procedimientos aprendidos, así como para crear obras o fragmentos en los que pueda apreciarse su sentido de las proporciones formales y su comprensión del papel funcional que juegan los distintos elementos y procedimientos utilizados.
- Realizar trabajos y componer pequeñas obras instrumentales (o fragmentos), utilizando para ello los recursos y procedimientos más representativos de la música andaluza.
 - Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para utilizar aquellos recursos, elementos y procedimientos más generalizados en las obras representativas del patrimonio musical andaluz.
- Componer pequeños trabajos libres.
 - Con este criterio se pretende valorar la capacidad para, a partir de las sugerencias que despierte en el alumnado el contacto analítico y práctico con los diferentes procedimientos compositivos de las distintas épocas, componer pequeñas obras libres en las que pueda desarrollar su espontaneidad creativa. Igualmente, podrá evaluarse la

capacidad para sacar consecuencias de los materiales elegidos y resolver los problemas que pueda presentar su tratamiento.

Instrumentos de evaluación

- Observación, escucha sistemática y corrección diaria de las producciones de los alumn@s.
- Lista de objetivos.
- Ficha del alumnado.
- Pruebas específicas trimestrales o finales.
- Composición de obras, frases o ejercicios.
- Análisis de obras y reducciones armónicas.
- Análisis auditivos estilísticos.
- Diario de clase.
- Producciones en vídeo.
- Producciones en editores de partitura y de sonido.
- Audiciones públicas de las producciones de los alumnos.

Criterios de calificación

Con el fin de relacionar los criterios generales con las capacidades expresadas en los objetivos y que sea más práctica su aplicación los agrupamos por capacidades a desarrollar:

- **CAPACIDAD ARMÓNICA-CONTRAPUNTÍSTICA: 20%**
 - Este grupo de criterios valoran la solvencia para crear el plan tonal de la obra y su elaboración a partir de técnicas de escritura que relaciones el plano horizontal y vertical, ya sea libre o según los presupuestos estilísticos explicados en el trimestre, así como la correcta realización de reducciones armónicas a partir del análisis de partituras.
- **CAPACIDAD MELÓDICA: 20%**
 - Este grupo de criterios valoran la solvencia para crear interés melódico en obras libres o dentro de los estilos trabajados en el trimestre en relación con un plan armónico básico..
- **CAPACIDAD FORMAL: 20%**
 - Este grupo de criterios valoran la solvencia en el conocimiento y manejo de estereotipos formales en obras propias o en los estilos trabajados en el trimestre.
- **CAPACIDAD RÍTMICO-TEXTURAL: 20%**
 - Este grupo de criterios valoran la solvencia para crear variedad a la hora de elaborar las ideas musicales manteniendo el interés y

proporción a lo largo de la obra tanto en obras propias como en los diferentes estilos trabajados en cada trimestre.

- **CAPACIDAD CREATIVA: 20%**

- Este grupo de criterios valoran la solvencia para aportar soluciones tanto en obras libres como en obras basadas en los estilos trabajados a lo largo de los trimestres.

Criterios de promoción del alumnado

NOTA: Aquell@s alumn@s que en el control diario de clase manifiesten deficiencias en los conocimientos armónicos necesarios para la composición de obras, realizarán una prueba específica de contenidos armónicos cuyo aprobado será condición para el aprobado de la asignatura, y su preparación y puesta al día correrá por cuenta del alumn@ al tratarse de contenidos de asignaturas obligatorias cursadas anteriormente, esto será válido para 5º y 6º.

5º curso

Para aprobar el curso los alumn@s deberán presentar mejoradas y acabadas al menos tres de las siguientes piezas de la suite y una invención. Además de demostrar que saben hacer reducciones armónicas mediante la presentación de las trabajadas por trimestre:

- Preludio, minuet, gavota, zarabanda, bourrée, alemanda, courante, giga...
- Invención.
- Reducciones armónicas.

Prueba convocatoria septiembre:

Presentar y defender tres de las piezas anteriores del primer punto y una invención además realizar una reducción armónica de alguna pieza de la suite en estilo barroco.

6º curso:

Para aprobar el curso los alumn@s deberán presentar mejoradas y acabadas y defender, tres piezas o movimientos para piano correspondientes a una por trimestre, además de demostrar que saben hacer reducciones armónicas mediante la presentación de las trabajadas por trimestre:

- Primer movimiento de sonata.
- Minuet con trío Clásico.
- Rondó Clásico.
- Lied Romántico.
- Pieza de Carácter.
- Pieza modernista.

- Reducciones armónicas.

Prueba convocatoria septiembre:

Presentar y defender tres de las piezas anteriores correspondientes a una por trimestre, además de hacer una reducción armónica de alguna pieza en estilo clásico-romántico.

Repetición de curso:

Si un alumn@ repite curso, debe ser evaluado del mismo y obtener la calificación de aprobad@ antes de aprobar un curso superior.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Actividades extraescolares

Las actividades extraescolares que se podrán realizar o proponer desde la asignatura de Composición, tendrán que ver con la oferta cultural musical del entorno en el que se encuentra ubicado el centro. En este sentido, la asignatura será sensible a las programaciones musicales de los Teatros más próximos y al principal evento musical gaditano, como es el Festival de Música Española pudiéndose proponer los siguientes tipos de actividades:

- Asistencia a conciertos.
- Asistencia a conferencias.
- Participación en conciertos-audiciones con obras compuestas por los alumn@s.
- Excursiones a eventos musicales propuestos por el departamento.

Actividades complementarias

Las particulares características de la asignatura de Composición en la que los alumn@s elaboran sus propias obras requiere que estas sean expuestas en audiciones cuyo número dependerá de las obras compuestas y la disponibilidad del alumnado para montar las mismas siendo lo recomendable al menos una por curso.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Bibliográficos

Los materiales que a continuación se exponen pretenden ser una referencia abierta que cada profes@r puede utilizar según sus intereses.

- “Pequeñas formas barrocas y clásicas”, autora Katalin Szekely, Ediciones Maestro.
- “Armonía tonal funcional”, autora Katalin Szekely, editorial Piles.
- “Armonía”, autor Diether de la Motte, editorial Labor.
- “Contrapunto”, autor Diether de la Motte, editorial Labor.
- “La práctica armónica en la música en la música tonal” autor Robert Gauldin, editorial Akal Música.
- “Ejercicios preliminares de contrapunto”, autor Arnold Schoenberg, editorial Labor.
- “Tratado de Contrapunto”, autor J. García Gago, publicaciones Clivis.
- “Bela Bartok, un análisis de su música” autor Ernő Lendvai.
- “Armonía del sXX”, autor Vicent Persichetti.
- “La música del sXX”, autor Robert P. Morgan.
- “Forma y estructura en la música del sXX”, autor José M^a García Laborda.
- Apuntes editados por el profesor basados en los libros anteriores.

Multimedia y otros necesarios:

- Ordenador con acceso a internet.
- Editor de partituras Muscore o similar.
- Acceso a partituras y audiciones online.
- Equipo de música y proyector.
- Piano.

Atención a la diversidad

Al inicio del curso se llevará a cabo una evaluación inicial bien formal o informal que contrastada con las informaciones que de los alumnos tiene el departamento y tutores se podrá establecer si hay algún caso de dificultad de aprendizaje extrema o lo contrario en cuyo caso será necesario estudiar el caso concreto y realizar las adaptaciones curriculares pertinentes.

Por lo general es común que los alumnos presenten alguna de estas características que impidan el aprendizaje:

- Dificultad en el reconocimiento de intervalos.
- Lentitud en la formación de acordes

- Conceptos teóricos olvidados.
- Falta de orden y trabajo sistemático.

Estas circunstancias pueden ocasionar dificultades que serán tratadas con adaptaciones no significativas mediante:

- Actividades de apoyo y ampliación.
- Respetando los tiempos de aprendizaje con flexibilidad.
- Priorizando objetivos y contenidos.