

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Nuevos Conceptos Instrumentales y Vocales			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este Seminario se estudiarán las técnicas vocales e instrumentales que durante los siglos XX y XXI han sido implementadas en el campo de la creación musical, así como el marco conceptual que subyace en la creación de dichas técnicas.
Objetivo general: Comprender las técnicas orquestales e instrumentales utilizadas en obras importantes de los siglos XX y XXI.
Objetivo específico: Con base en el análisis de ejemplos musicales relevantes, el alumno llevará a cabo una serie de fragmentos orquestales en los que se pongan en práctica distintos planteamientos y procesos sonoros de dirección o desarrollo del material musical, diseñando sus técnicas y procedimientos de manera individual e investigando sobre las posibilidades técnicas tradicionales y/o extendidas de los instrumentos.
Consideraciones metodológicas: El profesor abordará los temas del programa por medio de exposiciones en clase, proponiendo a los alumnos trabajos de investigación y análisis. Por otra parte, el profesor asignará tareas semanales de creación musical en las cuales se aborden problemas específicos relativos al contenido temático del programa, y los alumnos expondrán en clase sus trabajos, aportando diferentes aproximaciones a cada tarea.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Orquestación de la melodía		
2	La textura sonora		
3	Yuxtaposición y transición tímbrica		
4	Parámetros detonantes de un proceso de dirección o desarrollo		
5	Técnicas extendidas y uso de instrumentos no occidentales		
6	Notación orquestal		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Orquestación de la melodía : <ul style="list-style-type: none"> • Melodía de timbres • Resonancia • Transición tímbrica
2	La Textura Sonora: <ul style="list-style-type: none"> • Características de la textura sonora (homogeneidad, heterogeneidad, movimiento interno,

	registro, color, dinámica, ritmo, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Texturas tradicionales • Texturas mixtas • Estratificación • Masa Sonora.
3	El contraste y la transición tímbrica: <ul style="list-style-type: none"> • La yuxtaposición de texturas diversas • La transición de un color orquestal a otro
4	Parámetros detonantes de un proceso de dirección o desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Registro • Ritmo • Tensión armónica • Espacialidad
5	Técnicas extendidas y uso de instrumentos no occidentales.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Notación orquestal: • Notación aleatoria • Nueva grafías • Nuevas técnicas instrumentales • Inclusión de medios electrónicos, multimedia

Obras que serán abordadas durante el seminario:

Adams, J., *Harmonium, Violín Concerto*

Bartók, B., *The wonderful mandarin Op. 19.*

Bartók, B., *Música par cuerdas, percusión y celesta.*

Berio, L., *Sinfonia.*

Boulez, P., *Le marteau sans maître.*

Corigliano, J., *Symphony No1.*

Crumb, George, *Echoes of Time and the River (Echoes III), Variazioni.*

Debussy, C., *Images, Jeux, Prélude à l'après-midi d'un faune, Nocturnes, La mer, Pelléas et Mélisande.*

Feldman, M., *Atlantis, Out of Last Pieces. Rhotko Chapel.*

De Falla, M., *The Three Cornered Hat.*

Gubaidulina, Sofía, *Offertorium.*

Holst, G., *The planets.*

Ives, Charles, *Sinfonía n.º 3 "The Camp Meeting", Central Park in the Dark, The Unanswered Question. Three Places in New England.*

Ligeti, G., *Atmosphères, Lontano, Lux Aeterna.*

Lutoslawski, W., *Postludium I, Concerto for Cello and Orchestra, Concerto for Orchestra, Livre pour orchestre.*

Messiaen O., *Sinfonía Turangalila, Chronochromie.*

Nancarrow, C., *Pieza para orquesta, Pieza para orquesta pequeña No. 2.*

Penderecki, K., *Threnody for the Victims of Hiroshima.*

Ravel, M., *La Valse, Bolero, Valses nobles y sentimentales, Una barca sobre el océano, Rapsodia española.*

Reich, S., *Drumming, Music for 18 Musicians, Variations for Winds, Strings and Keyboards.*

Revueltas, S., *Sensemaya, Danza geométrica, Homenaje a García Lorca.*

Scelsi, G., *Quattro Pezzi su una nota sola, Un reino diferente: para 4 percusionistas, timbalista y orquesta, Cuatro episodios de un día de Brahma: para 6 percusionistas, timbalista y orquesta.*

Schoenberg, A., *Five Orchestral Pieces, Pelleas und Melisande.*

Stockhausen K. *Grupos para tres orquestas*.

Stravinsky, The rite of the spring, *Petrushka*, *The Firebird*.

Takemitsu, Toru, *November Steps*, *Requiem* para orquesta de cuerdas, *A Flock Descends Into the Pentagonal Garden*

Varèse, Edgard, *Arcana*, *Intégrales*, *Ionisation*.

Webern, A., *Passacaglia*, *Sinfonia Op.21*, 6 piezas para orquesta.

Xenakis, Iannis, *Pithoprakta*, para orquesta de 49 músicos; *Achorripsis*, para 21 instrumentos; *Metastasis* (parte tercera del tríptico *Anastenaria*), para orquesta de 60 músicos; *Duel, jeu pour deux orchestres*; *Stratégie*, para 2 orquestas

Bibliografía complementaria:

Adler, S., *The Study of Orchestration*. New York: W.W. Norton & Co., 1982.

Alexander, P. L., *Professional Orchestration*. Internet: Alexander Publishing, 2006.

Blatter, A., *Instrumentation and Orchestration*. Farmington Hills, Michigan: Schirmer Books, 1980.

Bohm, L., *Modern music notation, a reference and textbook*. New York: W.W.Norton, 1961.

Baines, A., *Musical Instruments Through the Ages*. Baltimore: Penguin Books, Inc., 1961.

Baker, M., *Como Conocer los Instrumentos de Orquesta*. Madrid- México: EDAF, 1986.

Bekker, P., *The Story of the Orchestra*. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1936.

Bozhidar, A., *The Illustrated Eyclopedia of Musical Instruments*. Cologne: Köneman, 2000.

Brindle, Reginald Smith, *Contemporary Percussion*. London: Oxford University Press, 1970.

Brindle, Reginald Smith, *The New Music*. London: Oxford University Press, 1975.

Bodman Rae, Charles, *The Music of Lutoslawsky*.

Carse, A., *The History of Orchestration*. New York, N.Y.: Dover, 1964.

Cogan, Robert, *New Images of Musical Sound*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984.

Forsyth, C., *Orchestration*. New York: Dover, 1982.

Heussenstamm, G., *The Norton manual of music notation*. New York: W.W. Norton, 1987.

Jacob, G., *Orchestral Technique*. Oxford: Oxford University Press, 1981.

Kennan, K., *The Technique of Orchestration*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.

Kostka, S. *Materials and Techniques of Twentieth-Century Music*: Prentice Hall.

Locatelli de Pergamo, A., *La notación de la música contemporánea*. Buenos Aires: Ricordi, 1973.

McKay, G., *Creative orchestration*. Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1963.

Morgan, Robert P., *La Música del siglo XX*: Akal/Música

Piston, W., *Orquestación*. Madrid: Real Musical, 1984.

Rakov, N. (S.A.), *Curso práctico de instrumentación*. Moscú: Musika.

Rauscher, D. (1963), *Orchestration: Scores and Scoring*. New York: The Free Press, 1963.

Rogers, B., *The Art of Orchestration*. New York: Appleton - Century- Crofus, 1951.

Read, G., *Music Notation: A manual of Modern Practice*. Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1964.

Reed, H. and Joel T., *Scoring for Percussion and the instruments of the Percussion Section*, 1969.

Steinitz, Richard, *György Ligeti: Music of the Imagination*.

Stucky, S., *Lutoslawski & his music*: Cambridge.

Stone, K., *Music notation in the twentieth century: A practical guidebook*. New York: W.W. Norton, 1980.

Várnai, Péter, *György Ligeti in conversation*. Eulenburg Books. London

Widor, CH. M., *The technique of the modern orchestra*. New York: Dover. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 2005.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	(x)		
Otras: _____	(x)		
Línea de investigación:			
Los medios de producción sonora y su relación con el proceso creativo.			
Perfil profesiográfico:			
Maestro o doctor con amplio conocimiento de las técnicas de orquestación e instrumentación de la música occidental de los siglos XX y XXI.			