

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Universidad de Costa Rica
Sede Regional de Occidente
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales

AM1023 INSTRUMENTACIÓN Y COMPOSICIÓN II

Horas: 3 horas semanales

Créditos: 2

Periodo: II ciclo 2020

Requisitos: AM1017

Correquisitos: ninguno

Modalidad: Regular

Grado de virtualidad: Alto virtual

Profesor: Byron Latouche Artavia – byron.latouche@ucr.ac.cr

Horario de atención: Jueves de 13:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00

DESCRIPCIÓN (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

El curso ofrece al estudiantado bases teóricas y prácticas en las materias musicales de instrumentación, orquestación y composición a nivel básico. Por la naturaleza teórico-práctica de este curso, no se puede matricular por suficiencia.

OBJETIVO GENERAL (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

Introducir al estudiantado en la composición e instrumentación musical enfocadas en la elaboración de armonización de melodías, arreglos y composiciones cortas que ayuden al desenvolvimiento de la práctica como futuros docentes, en Festivales Estudiantiles de las Artes, para la correcta elaboración de himnos escolares o en la práctica cotidiana en lecciones de música con los instrumentos que estén disponibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Desarrollar la creatividad en la elaboración de arreglos y composiciones musicales cortas.
- Armonizar melodías utilizando progresiones armónicas y conducciones melódicas que sean accesibles para estudiantes de nivel de escuela y colegio.
- Componer obras cortas que puedan servir para diversos grupos etarios o de condiciones especiales.
- Arreglar música tradicional folclórica costarricense para diversos ensambles corales y/o instrumentales.

CONTENIDOS (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

- Características de los instrumentos musicales de percusión, registro, notación, posibilidades tímbricas.
- Características de las voces humanas, registro, notación, posibilidades tímbricas.

- Combinaciones de distintas agrupaciones de instrumentos musicales: cuerda, viento (madera y metal), percusión y voces humanas.
- Progresiones armónicas y conducciones melódicas características del lenguaje tonal.

CRONOGRAMA (ADAPTADO A LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE)

1	13 de agosto	Introducción al arreglo y la composición modal con influencia de jazz, en el contexto de la música popular. <i>Voicings</i> de jazz para piano y guitarra.
2	20 de agosto	Introducción al arreglo y la composición modal con influencia de jazz, en el contexto de la música popular. <i>Voicings</i> de jazz para piano y guitarra.
3	27 de agosto	Introducción al arreglo y la composición modal con influencia de jazz, en el contexto de la música popular. <i>Voicings</i> de jazz para piano y guitarra.
4	3 setiembre	Tutoría del proyecto 1.
5	10 de setiembre	Tutoría del proyecto 1.
6	17 de setiembre	Tutoría del proyecto 1.
7	24 de setiembre	Entrega del proyecto 1: Composición modal original para cantautor(a) y ensamble popular (voz, instrumento armónico, instrumento melódico, bajo y percusión). Estructuras en la salsa. La instrumentación en la salsa. Los instrumentos de viento-metal.
8	1 de octubre	Estructuras en la salsa. La instrumentación en la salsa. Los instrumentos de viento-metal.
9	8 de octubre	Estructuras en la salsa. La instrumentación en la salsa. La percusión latina.
10	15 de octubre	Tutoría del proyecto 2.
11	22 de octubre	Tutoría del proyecto 2.
12	29 de octubre	Tutoría del proyecto 2.
13	5 de noviembre	Entrega del proyecto 2: Salsa original para cantante solista, coros, instrumentos de viento-metal, percusión latina, piano y bajo.

14	12 noviembre	de	Grabación y producción de uno de los proyectos.
15	19 noviembre	de	Grabación y producción de uno de los proyectos.tos.
16	26 noviembre	de	Grabación y producción de uno de los proyectos.
17	3 diciembre	de	Entrega de la grabación de uno de los proyectos.

METODOLOGÍA (ADAPTADA A LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE)

La clase se llevará a cabo de manera virtual, a través de plataformas digitales (por ejemplo Zoom), garantizando así la transmisión efectiva de conocimiento, la discusión en clase y la reflexión participativa de los estudiantes.

Este curso es alto virtual. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos y materiales multimedia del curso.

La dinámica de este curso es una combinación de clases magistrales, prácticas en clase y atención individual en torno a dos proyectos compositivos en los que se trabajará por varias semanas en cada uno.¹ El estudiantado realiza tres tipos de trabajos: ejercicios técnicos, análisis de obras (colectivamente en clase y como estudio independiente) y composición. Algunas de estas actividades se llevarán a cabo como trabajo asincrónico.

EVALUACIÓN (ADAPTADA A LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE)

Los rubros de la nota del curso serán:

Proyecto 1: Composición modal original para cantautor(a) y ensamble popular (voz, instrumento armónico, instrumento melódico, bajo y percusión).	40%
Proyecto 2: Salsa original para cantante solista, coros, instrumentos de viento-metal, percusión latina, piano y bajo.	40%
Grabación y producción de uno de los proyectos.	20%

En las artes, la calidad del trabajo creativo o performativo no se puede cuantificar, no obstante, los proyectos se calificarán en escala de 0 a 100, tomando en cuenta los siguientes criterios:²

- De 90 a 100: sobresaliente,
- de 70 a 89: suficiente,

¹ Esto permite una retroalimentación constante por parte del profesor.

² También es necesario señalar que cada individuo experimenta sus propios procesos durante el trabajo creativo artístico, la composición musical en este caso; estos tampoco es cuantificable.

- menos de 70: insuficiente.

La asistencia a clases no es obligatoria.

La entrega tardía injustificada de los trabajos será sancionada con -15%.

BIBLIOGRAFÍA

Adler, S. (2006). *El estudio de la orquestación*. Barcelona: Idea Books.

Aldwell, E. (2011). *Harmony and Voice Leading*. Boston: Schirmer.

Brent, J. y Barkley, S. (2011). *Modality. Scales, Modes & Chords: The Primordial Building Blocks of Music*. Milwaukee: Hal Leonard.

Casella, A. (1950). *La técnica de la orquesta contemporánea*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Gauldin, R. (2009). *La Práctica Armónica en la Música Tonal*. Madrid: Ediciones Akal.

Nunes, W. (1999). *The Jazz Guitar Chord Bible. Complete*. Van Nuys: Alfred Music.

Ortega, M. (2010). *La física de la música y el lenguaje*. San José, Costa Rica.

Peckham, R. (2007). *Berklee Jazz Guitar Chord Dictionary*. Boston: Berklee Press.

Rimsky-Korsakov, N. (2008). *Principios de orquestación*. Buenos Aires: Ricordi Americana.