

CDMX a 26 de Abril de 2024

Carrera de composición contemporánea

Imparte: Diego Alejandro Meléndez Miranda

Formato del Curso: presencial y/o online.

Número y duración de las sesiones: 144 sesiones por tres materias (432 totales) de 1 hora cada una.

Objetivo General:

Comprender a profundidad la creación de diferentes estilos, así como diferentes teorías que nos ayudan a explicar de forma lógica cómo se genera la música, cómo la percibimos y cómo podemos sistematizarla. También se hará un espacio de revisión de obras libres y requeridas por el temario; por cada bimestre se pedirá un mínimo de una pieza con cierta naturaleza.

Objetivos particulares

1. Escritura de un arreglo en fullscore de proyectos de su elección y requeridos por el temario.
2. Conocimiento de aspectos teóricos profundos, esenciales para un concepto maduro de la composición.
3. Adquisición de conocimiento de instrumentación, composición y producción para proyectos.
4. Aprendizaje de software de notación básico y de uso de DAW.

Perfil de los participantes:

Dirigido a los alumnos que tienen la inquietud de desarrollar una metodología para el proceso creativo, y comprender los procesos de la producción, tecnicismos musicales para correcta instrumentación, escritura de partichelas y full score, armonía, técnicas de proceso creativo, y versatilización de composición.

Requerimientos para los participantes:

- Edades de 16 años en adelante
- Acceso a un programa de notación musical (Muscore, Sibelius, Finale, Dorico, etc.); es decir, tener una computadora, o en su defecto, iPad, o tablet.
- Acceso a un programa de edición de audio (Reaper, Logic, Cubase, etc.); misma especificación que con el programa musical.

Rúbrica de calificación:

ESTILOS: 40% infografías de lecturas, 60% pieza. TÉCNICAS: 40% ejercicios, 60% examen. REVISIÓN: 100% trabajo continuo.

Temario:

Estará dividido en un temario por tres materias diferentes conformadas por estilos musicales, técnicas de composición y desarrollo creativo, y revisión de obras.

Habrá varias clases dedicadas al manejo de los programas de notación musical (Sibelius, musescoe, etc.), así como el manejo de software para edición de audio, por lo que no es necesario implementar una materia para eso.

Algunos bimestres tienen dedicadas algunas lecturas, que están indicadas en la parte inferior, que tienen que ser resumidas en forma de infografías y entregadas al final del bimestre. En esas ocasiones se tomará como parte del rubro de valuación para examen de técnicas de composición y desarrollo creativo.

Valor agregado:

El temario está estructurado implementando conceptos que son producto de la investigación del profesor que facilitan la comprensión y reproducción de efectos sonoros como la tensión musical, generación de curvas de energía, mimetización de estilos, y el análisis; creando metodologías innovadoras que no ofrece ningún otro plan de estudio (esta teoría ha sido probada teóricamente en un artículo académico y empíricamente en estudiantes de entrenamiento auditivo, pudiendo diferenciar intervalos gracias a una metodología basada en tensión armónica desde la primera sesión, mostrando un incremento de la velocidad de aprendizaje en 30% aprox).

Bimestre 1

Pop	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción a la creación de estilos musicales	Introducción a la composición musical	REVISIÓN
	Creación de melodías simples en estilo folk	Desarrollo de la creatividad musical	REVISIÓN
	Escritura para guitarra	Introducción a programa de notación	REVISIÓN
	Estructuras de canciones pop	Uso de motivos y células rítmicas	REVISIÓN
	Acordes básicos en música pop	Uso de la improvisación como herramienta compositiva	REVISIÓN
	Ritmo y groove en música pop	Introducción a programa de notación 2	REVISIÓN
	Desarrollo de estribillos en música pop/rock	Introducción a la escritura de chart	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 2

Rock	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción a la creación de estilos musicales	Curva de energía	REVISIÓN
	Estructuras de canciones (verso, estribillo, puente)	Formas de desarrollo popular y sonata	REVISIÓN
	Introducción escritura para batería y bajo	Ejercicio: desarrollo en modo menor 1	REVISIÓN
	Texturas I: monofonía y homofonía	Desarrollo de contrastes y tensiones	REVISIÓN
	Texturas II: Polifonía y heterofonía	Técnicas de desarrollo temático	REVISIÓN
	Revisión lectura I: Curva de energía	Uso de técnicas de collage y montaje	REVISIÓN
	Introducción a la escritura de score de ensamble pop	Ejercicio: desarrollo de riff rock	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

LECTURA: THE ADDICTION FORMULA (PT. 1)

Bimestre 3

Blues	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción al blues: estructura de 12 compases	Ejercicio: desarrollo en modo menor 2	REVISIÓN
	8 bar blues	Métricas compuestas	REVISIÓN
	Escala pentatónica en el blues	Cambios de tempo y concepto de dinámica	REVISIÓN
	Improvisación básica en el blues	Ejercicio: desarrollo blues 8 compases	REVISIÓN
	Escala blues, y uso de la 3ra mayor	Estructura de frases	REVISIÓN
	Articulaciones usadas en blues	Uso de notas cromáticas en contextos diatónicos	REVISIÓN
	Uso de contramelodías	Ejercicio: desarrollo blues 12 compases	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 4

Funk	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción al funk: ritmo sincopado	Análisis de la relación entre música y movimiento	REVISIÓN
	Uso de riffs repetitivos y cortos.	Introducción a física del sonido	REVISIÓN
	Bajo y guitarra funk	Ondas y efectos sonoros	REVISIÓN
	Melodías sincopadas	Escala de armónicos naturales	REVISIÓN
	Percusión adicional: congas, bongos y otros instrumentos de percusión.	Nota pedal	REVISIÓN
	Uso del tutti en el funk	Ejercicio: desarrollo ideas de funk	REVISIÓN
	Rol del funk en los movimientos sociales y culturales	Acordes con extensiones	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 5

Metal	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Metal: riffs y armonías	Diferencia entre tono vocal y tono gutural (acústicamente)	REVISIÓN
	Patrones de batería, uso del doble pedal y blast beats.	Similitud armónica del metal con flamenco y tango	REVISIÓN
	Desarrollo de solos de guitarra en el metal	Nomenclatura correcta de acordes	REVISIÓN
	Melodías armonizadas en el metal	Frigio y locrio	REVISIÓN
	Composición de breakdowns	Ejercicio: desarrollo idea de metal I	REVISIÓN
	Notación de voz para guturales	Uso de clusters	REVISIÓN
	Combinación de rangos para densidad sonora	Ejercicio: desarrollo idea de metal II	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 6

Soul y R&B	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción al soul: estructuras y armonía	Arreglos en SATB	REVISIÓN
	Arreglos vocales	Letras 1: metáfora y simil	REVISIÓN
	Groove y líneas de bajo en el soul	Letras 2: anáfora e hipérbole	REVISIÓN
	Instrumentación de música de los 80s a soul y R&B moderno	Letras 3: personificación y cosificación	REVISIÓN
	Escritura para piano	Letras 4: sinestesia y oxímoron	REVISIÓN
	Uso de dominantes secundarios	Armonía axial	REVISIÓN
	Libertad de ejecución vs escritura explícita	Indicaciones de expresión (crescendos, diminuendos, articulaciones).	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 7

Latin	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción a la música latina: ritmos básicos	Características y técnicas de los instrumentos de viento madera I (fagot, saxofón).	REVISIÓN
	Salsa: montuno y tumbao	Características y técnicas de los instrumentos de viento madera II (flauta, oboe, clarinete).	REVISIÓN
	Bossa nova: acordes y ritmo básico	Articulaciones usadas en latin	REVISIÓN
	Introducción al flamenco: compás y rasgueo	Características y técnicas de los instrumentos de percusión (timbales, caja, bombo, platillos, xilófono, marimba, vibrafono).	REVISIÓN
	Escalas y armonía en el flamenco	Ejercicio: desarrollo de pieza bossa nova I	REVISIÓN
	Introducción al tango: ritmo y acordes	Ejercicio: desarrollo de pieza tango I	REVISIÓN
	Desarrollo de melodías en el tango	Ejercicio: desarrollo de pieza tango II	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: SALSA PARA PIANO (CH. 3)			

Bimestre 8

Big Band	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción a Big Band	Modalidad I: Escala Mayor	REVISIÓN
	Revisión lectura 1: Sammy Nestico	Modalidad II: Escala Menor Armónica	REVISIÓN
	Escritura de saxofón y trombón	Modalidad III: Escala Menor Melódica	REVISIÓN
	Revisión lectura 2: Thad Jones	Cromaticidad en modos	REVISIÓN
	Uso de la orquestación en diferentes registros	Ejercicio: arreglo Big Band-Windows 1	REVISIÓN
	Revisión lectura 3: Bob Brookmeyer	Acordes de paso	REVISIÓN
	Rearmonización	Ejercicio: arreglo Big Band-Windows 2	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: INSIDE THE SCORE			

Bimestre 9

Cuarteto	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción al cuarteto de cuerdas	Exploración de la música de cuarteto de cuerdas	REVISIÓN
	Rango y timbre de cada instrumento.	Ejercicio: desarrollo de melodías contrapunteadas	REVISIÓN
	Técnicas de interpretación (pizzicato, arco, staccato, legato, tremolo)	Reglas de contrapunto I y aplicación en estructuras polifónicas	REVISIÓN
	Análisis de cuartetos clásicos, románticos y contemporáneos	Ejercicio: desarrollo textura heterofónica	REVISIÓN
	Uso de dobles y triples cuerdas	Reglas de contrapunto II y aplicación en estructuras polifónicas	REVISIÓN
	Lectura de obra: up close-Van Der Aa	Ejercicio: desarrollo cuarteto de cuerdas I	REVISIÓN
	Lectura de obra: up close-Van Der Aa	Ejercicio: desarrollo cuarteto de cuerdas II	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: ADLER ORCHESTRATION CAP. 2			

Bimestre 10

Hip-Hop	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción al hip-hop: beatmaking básico	Equipos y Software para Audio Digital	REVISIÓN
	Sampleo y producción en hip-hop	Técnicas de Grabación Digital	REVISIÓN
	Armonía del hip-hop	Procesamiento de Audio I: Conversión a digital	REVISIÓN
	Síntesis y diseño de sonido	Procesamiento de Audio I: sampleo, bit-depth y teorema de Nyquist	REVISIÓN
	Uso de efectos dinámicos de producción	Introducción al DAW	REVISIÓN
	Uso de efectos de ecualización de producción	Mezcla de Audio	REVISIÓN
	Uso de efectos de modulación de producción	Masterización de Audio	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 11

Progre	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Prog rock: estructuras complejas y cambios de tiempo	Análisis de la relación entre música y movimiento	REVISIÓN
	Creación de atmósferas “épicas” en el prog rock	Tipos de cables	REVISIÓN
	Comprensión del mapa de funciones armónicas	Tipos de microfonos	REVISIÓN
	Formas clásicas usadas en progre: álbumes conceptuales	Tipos de mezcladoras	REVISIÓN
	Uso de leitmotifs con referencia no-visual	Estructuras constantes	REVISIÓN
	Evolución del género y subgéneros (neo-prog, prog-metal, etc.)	Función de acordes dim	REVISIÓN
	Técnicas para mantener el interés del oyente a través de piezas largas	Sustitución de tritono	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 12

Jazz Tradicional y bebop	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Introducción al jazz: acordes básicos	Estudio de sistemas tonales extendidos	REVISIÓN
	Swing y sincopación en el jazz	Uso de la teoría de conjuntos en la composición	REVISIÓN
	Escritura de walking bass	Armonías complejas	REVISIÓN
	Escritura de trompeta	Características y técnicas de los instrumentos de viento metal (trompeta, trompa, trombón, tuba).	REVISIÓN
	Revisión lectura I: Superimposiciones	Teorema de Tyndall y de Euler para coeficientes de tensión	REVISIÓN
	Turnarounds	Teoría de Diego para cálculo de tensión I: unificación de sistemas de temperamento	REVISIÓN
	Revisión lectura II: Upper structures	Teoría de Diego para cálculo de tensión II: módulos de vector y estructuras armónicas	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: A CHROMATIC APPROACH TO JAZZ HARMONY AND MELODY (CH. I-IVB)			

Bimestre 13

Filmscoring	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Composición modal para medios	Neurociencia de la relación entre música y emoción	REVISIÓN
	Diferentes funciones de la música en el cine (emocional, descriptiva, temática).	Composición para medios audiovisuales	REVISIÓN
	Selección de instrumentos para diferentes géneros y estilos.	Estudio de la memoria musical y el aprendizaje	REVISIÓN
	Composición para música de terror	Desarrollo de la cognición musical y la atención	REVISIÓN
	Uso de puntos de sincronización (hit points)	Ejercicio: modulación emocional de un medio audiovisual	REVISIÓN
	Intercambio modal	Métrica como módulo de vector en 2 componentes	REVISIÓN
	Uso de leit motif	Modos no convencionales	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: 18 DIMENSIONES MAURO DE MARIA			

Bimestre 14

Fusion	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Creación de fusiones musicales	Uso de compases virtuales	REVISIÓN
	Jazz fusion: combinación de jazz y rock	Desarrollo de la identidad musical personal	REVISIÓN
	Uso de métricas irregulares en el fusion jazz	Polimétricas	REVISIÓN
	Post-bop: improvisación avanzada y armonía extendida	Uso de la música en la exploración del sonido y la escucha activa	REVISIÓN
	Desarrollo de formas largas en el post-bop	Armonía negativa	REVISIÓN
	Combinación de instrumentos por afinidad tímbrica	Transformaciones métricas	REVISIÓN
	Composición de obligados	Conceptos de metalidio, metalocrio, etc.	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

Bimestre 15

Orquestal	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Música espectral: timbres y texturas	Uso de la música espectral en la composición	REVISIÓN
	Uso de notaciones experimentales en la música contemporánea	Acústica morfológica I: cordófonos	REVISIÓN
	Mezcla y balance de diferentes secciones orquestales.	Acústica morfológica I: aerófonos	REVISIÓN
	Técnicas de doblaje y reforzamiento.	Acústica morfológica I: membranas y varillas	REVISIÓN
	Revisión letura I: parsimonia y transformación	Análisis de la música y el procesamiento del lenguaje	REVISIÓN
	Corrientes disruptivas	Otoacústica	REVISIÓN
	Revisión letura II: Gráficas de transformación parsimónica	Armonía otoacústica	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

LECTURA: PARSIMONIOUS GRAPHS: A STUDY IN PARSIMONY, CONTEXTUAL TRANSFORMATIONS, AND MODES OF LIMITED TRANSPOSITION (PUNTO 1-4)

Bimestre 16

Contemporáneo	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Música experimental: técnicas y conceptos	Exploración de la serialización en la música	REVISIÓN
	Creación de patrones rítmicos en el minimalismo	Desarrollo de sistemas microtonales	REVISIÓN
	Composición aleatoria y estocástica	Exploración de sistemas de afinación alternativos	REVISIÓN
	Electroacústica: exploración de sonidos y espacios	Desarrollo de sistemas generativos en la composición	REVISIÓN
	Música algorítmica: programación y algoritmos	Uso de procesos generativos en la música aleatoria con pure data	REVISIÓN
	Música dodecafónica, serial y de pitch set class	Historia del fluxus y pensamiento contemporáneo	REVISIÓN
	Dark ambient: atmósferas oscuras y texturas etéreas	Masas sonoras	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: PITCH ORGANIZATION IN SPECTRALISM			

Bimestre 17

Personal	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Historia de la estética en la música.	Desarrollo de la identidad musical personal	REVISIÓN
	Análisis de orquestaciones distintivas en compositores relevantes.	Estrategias para promover y difundir la música propia.	REVISIÓN
	Uso de la voz como elemento expresivo.	Movimientos culturales, anticulturales, subculturales	REVISIÓN
	Planificación y organización del proceso creativo.	Politonalidad y Bitonalidad	REVISIÓN
	Revisión lectura: qué es el sonido 13	Teoría de la unificación de la energía en la música I	REVISIÓN
	Qué áreas en la música no están descubiertas (puentes de memoria, consonancia, energía, resonancia mórfica, etc.)	Teoría de la unificación de la energía en la música II	REVISIÓN
	Crisis del modernismo en la búsqueda de un sonido propio	Ejercicio: romper el miedo (escribir algo FEO)	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA

LECTURA: SONIDO 13 FUNDAMENTO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO (P. 64-66)

Bimestre 18

Personal	ESTILOS MUSICALES	TECNICAS DE COMPOSICIÓN Y DESARROLLO CREATIVO	REVISIÓN DE OBRAS
	Planeación	Ejercicio: desarrollo creativo no convencional	REVISIÓN
	Revisión: traer concepto de proyecto escrito (ideas, sonoridad, trasfondo)	La cita musical, función y efecto	REVISIÓN
	Posibles enriquecimientos armónicos	Creación de un "mood board" musical	REVISIÓN
	Revisión lectura I	Humano e inteligencia artificial	REVISIÓN
	Presentación de proyecto de producción	Sobrevivencia movimientos musicales (asociación biológica)	REVISIÓN
	Revisión lectura II	Música procedural I	REVISIÓN
	Revisión de mezcla	Música procedural II	REVISIÓN
	ENTREGA	EXAMEN	ENTREGA
LECTURA: MUSIC IN EVOLUTION AND EVOLUTION IN MUSIC (CH. 2)			