

ANÁLISIS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA I (INTERPRETACIÓN)

Identificación de la asignatura

Asignatura: Análisis de la música contemporánea I		Código	
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Composición	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: obligatoria		
Tipo asignatura: Teórica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Interpretación, todos los itinerarios excepto Clave, Órgano y Viola da gamba.			
Horas lectivas: 45 (1,5h semanal)		Aula: 2.03	
Profesor	Diana Pérez Custodio	@	diana.percus@ educa.jcyl.es

Introducción

Estudio del repertorio musical contemporáneo desde sus antecedentes, durante la primera mitad del siglo XX, hasta nuestros días, a través del análisis de obras representativas.

Requisitos previos de formación

No hay, aunque sería deseable tener algún conocimiento de historia de la música del periodo estudiado (1930 - hasta nuestros días). También se suponen los conocimientos teóricos fundamentales propios de las asignaturas de Análisis I y II cursadas en años anteriores.

Contenidos

1. Introducción: Parámetros analíticos básicos en la música contemporánea.
2. La música electroacústica: marco histórico e interacciones con la evolución de la música vocal e instrumental de los siglos XX y XXI.
3. Las técnicas extendidas.
4. El desarrollo de nuevas grafías.

5. La música de Olivier Messiaen.
6. El serialismo integral: Boulez y Stockhausen.
7. La indeterminación: John Cage, Morton Feldman y Early Brown.
8. Música textural, micropolifonía y estratificación: Penderecki, Ligeti y Lutoslawsky.
9. La música estocástica: Iannis Xenakis.
10. Minimalismo: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass.
11. La nueva simplicidad: Wolfgang Rihm, Alfred Schnittke y Manfred Trojahn
12. Espectralismo: Gerard Grisey y Tristan Murail.
13. La nueva complejidad: Brian Ferneyhough.
14. El teatro musical.

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical. / Reconocimiento y comprensión de los principios teóricos de la música y memorización del material musical de una partitura compuesta entre 1930 y nuestros días.
2. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. / Interpretación correcta de la notación gráfica de un texto musical compuesto desde 1930 hasta nuestros días.
3. 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. / Familiarización con la música compuesta entre 1930 y la actualidad. Reconocimiento de los rasgos estilísticos que caracterizan a una partitura compuesta desde 1930 hasta nuestros días y su posterior descripción de forma clara y completa.
4. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. / Conocimiento de los fundamentos y la estructura del lenguaje de una partitura de 1930 hasta nuestros días y su posterior aplicación en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

5. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo. / Valoración de una partitura de 1930 hasta nuestros días como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
6. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. / Recopilación, análisis, síntesis y gestión de la información significativa que ofrece una partitura desde 1930 hasta nuestros días.
7. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. / Desarrollo razonado y crítico de ideas y argumentos con respecto a una partitura desde 1930 hasta nuestros días.
8. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos. / Argumentación razonada de forma oral de puntos de vista propios con respecto al repertorio desde 1970 hasta nuestros días.
9. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. / Desarrollo de capacidades para la autoformación en el análisis y la interpretación de una partitura desde 1930 hasta nuestros días no conocida previamente.
10. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical. / Reconocimiento de las tendencias propias desde 1970 hasta nuestros días en una obra musical cualquiera.
11. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman. / Interpretación analítica a todos los niveles de una obra desde 1970 hasta nuestros días.
12. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditivamente e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. / Reconocimiento y valoración auditiva e intelectual de obras desde 1970 hasta nuestros días según sus estructuras musicales y sonoras.
13. Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. / Valoración de una interpretación musical de una obra desde 1970 hasta nuestros días de forma crítica basándose en los conocimientos analíticos adquiridos.

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

Comunicación de forma escrita y oral con un vocabulario altamente especializado de los contenidos y objetivos de obras desde 1970 hasta nuestros días.

15. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. / Conocimiento y relación de la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales de la música desde 1970 hasta nuestros días.

16. 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. / Familiarización con los estilos musicales desde 1970 hasta nuestros días.

Metodología y actividades formativas

Los diferentes trabajos propuestos se entregarán en formato digital PDF a través de la plataforma “Teams” de la Junta de Castilla y León. En algunas ocasiones los trabajos también podrán ser entregados al correo electrónico indicado en esta guía académica o a algún enlace de descarga permanente si el profesor lo considera oportuno.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	45		45
10	Pruebas de evaluación	10		10
12	Trabajos		30	30
13	Estudio personal		35	35
TOTALES		55	65	120

Evaluación

Sistema de evaluación:

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas	60%
Trabajos y proyectos	30%
Control del rendimiento en clase	5%
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	5%
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

Es obligatoria la asistencia a clase, permitiéndose a lo largo del curso un total de un 20% de faltas injustificadas.

Criterios de evaluación generales:

Grado de dominio técnico y destreza en el análisis de la música propia de los años 1930 hasta la actualidad.

El alumno/a realizará dos pruebas escritas a lo largo del curso (febrero -junio). Estas pruebas escritas consistirán en sendos análisis propuestos por el profesor y realizados en un periodo de una hora y media hora como máximo cada uno. Asimismo, cada alumno/a deberá entregar al finalizar el curso un trabajo personal de análisis propuesto previamente por el profesor.

En caso de que el alumno/a no haya podido asistir a clase conservará su derecho a examen (100% de la calificación final).

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

Grado de dominio técnico y destreza en el análisis de la música propia de los años 1930 hasta la actualidad.

El alumno/a realizará una prueba escrita durante la primera quincena de septiembre en una fecha designada a tal efecto. Esta prueba escrita consistirá en un análisis propuesto por el profesor y realizado en un periodo de hora y media como máximo (100% de la calificación final).

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Partituras

Para la explicación de los contenidos se utilizarán partituras de obras de compositores de los períodos correspondientes a los contenidos del curso. Se creará un archivo de obras a través de la plataforma OneDrive para el acceso remoto a las mismas.

Bibliográficos

- AULESTIA, G. (1998): Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo I. Madrid, Editorial Alpuerto.
- AULESTIA, G. (2004): Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo II. Madrid, Editorial Alpuerto.
- BAILLET, J. (2000): Gérard Grisey. Fondements d'une écriture. París, L' Harmattan.
- BALTENSBERGER, A. (1996): Iannis Xenakis und die Stochastische Musik. Bern, Verlag Paul Haupt.
- BERNARD, J. W. (1987): The Music of Edgard Varèse. New Haven and London, Yale University Press.
- BOROS, J. y TOOP, R. (ed.) (1995): Brian Ferneyhough. Collected Writings. Amsterdam, Harwood Academic Publishers.
- BOULEZ, P. (2009): Pensar la música hoy. Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.
- BOULEZ, P. (1984): Puntos de referencia. Barcelona, Editorial Gedisa S. A.
- CAGE, J. (1999): Escritos al oído. Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.
- CAGE, J. (2002): Silencio. Madrid, Árdora Ediciones.
- CONTRECHAMPS N°8. (1988): Brian Ferneyhough. París, Éditions L' Age d' Homme.
- DELIO, T. (1996): The Music of Morton Feldman. New York, Excelsior Music Publishing Company.
- DIBELIUS, U. (2004): La música contemporánea a partir de 1945. Madrid, Ediciones Akal.
- FELDMAN, M. (1998): Écrits et paroles. París, L' Harmattan.
- GARCIA LABORDA, J. M. (1996): Forma y estructura en la música de siglo XX (una aproximación analítica). Madrid, Editorial Alpuerto, S.A.
- GAREAU, P. (2006): La musique de Morton Feldman ou le temps en liberté. París, L' Harmattan.
- GIACCO, G. (2001): La notion de "figure" chez Salvatore Sciarrino. París, L' Harmattan.
- HARLEY, J. (2004): Xenakis. His Life in Music. New York, Routledge.
- HELFFER, C. (2000): Quinze analyses musicales. De Bach à Manoury. Genève, Éditions Contrechamps.
- JAMEAUX, D. (1991): Pierre Boulez. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

- LACHENMANN, H. (1996): Musik als existentielle Erfahrung. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel.
- LESTER, J. (2005): Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid, Ediciones Akal S.A.
- MACDONALD, M. (2003): Varèse: astronomer in sound. London, Kahn &Averill.
- MADERUELO, J. (1985): Edgar Varèse. Madrid, Círculo de Bellas Artes.
- MATOSSIAN, N. (2005): Xenakis. Lefkosia, Moufflon Publications Ltd.
- MESSIAEN, O. (1993): Técnica de mi lenguaje musical. París, Alphonse Leduc Editions Musicales.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.): Musik-Konzepte 6. Edgard Varèse. Rückblick auf die Zukunft. München, Edition text + kritik.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.) (1983): Musik- Konzepte 31. Giacinto Scelsi. München, Edition text + kritik.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.): Musik-Konzepte 53. György Ligeti. München, Edition text + kritik.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.) (1988): Musik-Konzepte 61/62. Helmut Lachenmann. München, Edition text + kritik.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.) (1986): Musik-Konzepte 48/49. Morton Feldman. München, Edition text + kritik.
- MICHEL, P. (1995): György Ligeti. París, Minerve.
- MORGAN, R. P. (1994): La música del siglo XX. Madrid, Ediciones Akal.
- MURAIL, T. (2004): Modèles & artifices. Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg.
- POPLE, A. (2003): Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps. Cambridge, Cambridge University Press.
- PRITCHETT, J. (1999): The Music of John Cage. Cambridge, Cambridge University Press.
- SCIARRINO, S. (1998): Le Figure della Musica , da Beethoven a oggi. Milán, Ricordi.
- SOLOMOS, M. (1996): Iannis Xenakis. Mercuès, P. O. Éditions.
- SUPPER, M. (2004): Música electronica y música con ordenador. Madrid, Alianza Editorial.
- SZENDY, P. (ed.) (1999): Brian Ferneyhough. París, L ´ Harmattan.
- XENAKIS, I. (1992): Formalized Music: Thought and Mathematics in Music. Hillsdale (NY), Pendragon Press.
- XENAKIS, I. (2009): Música de la arquitectura. Madrid, Ediciones Akal S.A.